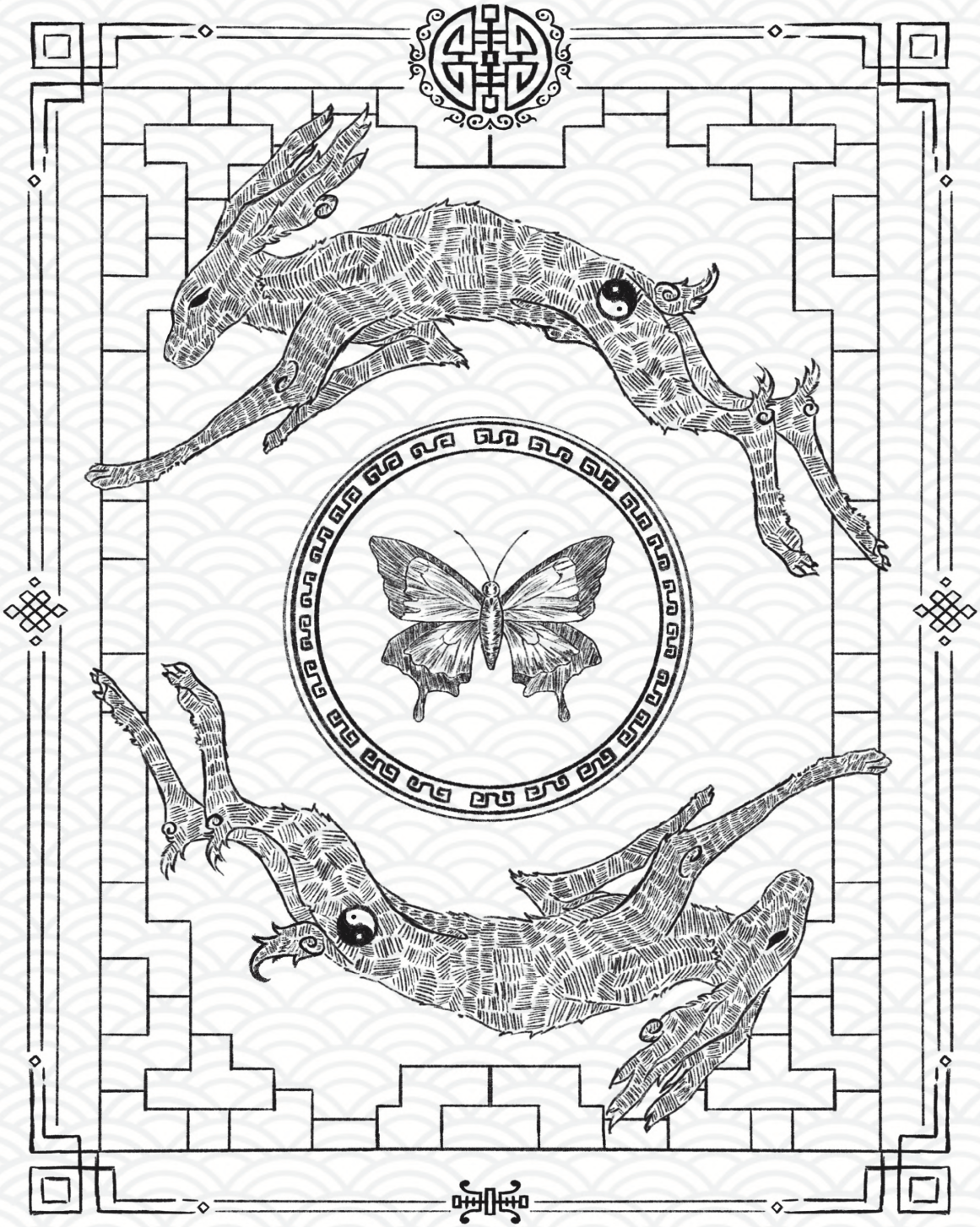
ILLUSTRATE BY HOLLOW



“เชื่อกันว่าโรงพยาบาลจิตเวชแห่งนี้มีอสุรกายหลับใหลอยู่ในห้องใต้ดินตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ อลิซ ก็ต้องเผชิญหน้าฝันร้ายทุกวัน”

งานเลี้ยงที่จบลงด้วยเลือด
กระต่ายผู้ลึกลับที่จับจ้องเธอในเงามืด

เรื่องเลวร้ายในอดีตทำให้เธอสูญเสียความทรงจำ
“กระต่าย” ที่ปรากฏในฝันคือผู้กุมความลับทั้งหมด

อลิซต้องออกตามหากระต่ายไปถึงดินแดนพิศวง
ซึ่งมีทั้งผู้วิเศษและปีศาจจำแลงในร่างมนุษย์

แต่การเดินทางของเธอกลับปลุกอสุรกายให้ตื่นขึ้น
เมื่อคมเขี้ยวของมันขยับเข้ามาใกล้
อลิซคงอยากภาวนาให้ทุกอย่างเป็นเพียงฝันร้าย

A BOOK OF ALICE

Preface

โครงการออกแบบคอนเซปต์อาร์ตสำหรับแอนิเมชันแนวสยองขวัญ ได้แรงบันดาลใจมาจากนวนิยายเรื่อง "อลิซ"ของคริสตินา เฮนรี โดยนวนิยายเล่มนี้เป็นนวนิยายชื่อดังที่ดัดแปลงมาจากเรื่องอลิซในแดนมหัศจรรย์ของ ลูอิส แคร์รอล จากปี1865 ถูกดัดแปลงให้มีเรื่องราวที่สยองขวัญและตีความเรื่องราวใหม่ โดยผู้ออกแบบได้มีความสนใจจึงได้หยิบนวนิยายของคริสตินา เฮนรี มาทำเป็นคอนเซปท์อาร์ตในรูปแบบของดาร์กอาร์ต ที่สื่อถึงความเสื่อมโทรม มืดมน สังคมที่บิดเบี้ยว การแบ่งชนชั้น ในรูปแบบภาพสไตล์ลายเส้นดินสอ ที่อยู่ในยุคหลังสงครามที่ผู้คนต้องเอาชีวิตรอด ซึ่งยุคหลังสงครามในรูปแบบของดาร์กอาร์ตจะเป็นรูปแบบของสังคมที่มีการแบ่งชนชั้น การเอาชีวิต มีการเข่นฆ่ากันเอง แก่งแย่งชิงพื้นที่ การก่ออาชญากรรม การขายหญิงสาว และอีกมากมายที่มีแต่ความเสื่อมทราม ไร้ความเป็นมนุษย์และจริยธรรม เป็นสังคมที่ไร้การดูแล ผู้มีอิทธิพลต่างไม่ใยดีต่อเมืองและผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม ในการออกแบบคอนเซปท์อาร์ตผู้ออกแบบจะดัดแปลงนวนิยายที่เป็นตัวหนังสือให้กลายเป็นภาพในรูปแบบใหม่ในเวอร์ชันของดาร์กอาร์ตตามความคิดของผู้ออกแบบในรูปแบบของหนังสือและอีบุ๊ค

โดยทั้งหมดนี้นำมาออกแบบเป็นคอนเซปต์อาร์ตในรูปแบบของหนังสือและอีบุ๊ค มีการออกแบบตัวคาแรคเตอร์ ฉาก การแต่งกาย ฯลฯ ที่จะมีการผสมผสานของความเป็นจีนเข้าไปให้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปทำแอนิเมชันได้ในอนาคต

FOREWORD

หนังสือเล่มนี้เป็น Concept Art ลิขสิทธิ์ของนางสาวปัณฑารีย์ นันทศิริพล ประกอบวิทยานิพนธ์ เพื่อที่จะไปต่อยอดเป็นแอนิเมชัน เป็นการหยิบนิยายที่ดัดแปลงมาอีกที มาออกแบบให้เป็นภาพวาดสำหรับนิยาย ซึ่งแรงบันดาลใจมาจากนวนิยายเรื่อง อลิซ ของคุณคริสตีนา เฮนรี่ ที่นำเอาเรื่องอลิซในแดนมหัศจรรย์มาดัดแปลงใหม่อีกที

ไม่รู้จะมีใครเปิดอ่านหนังสือของเรามั้ย แต่ถ้าผ่านมาแล้วเปิดอ่าน อยากให้คุณช่วยฟังความในใจของผู้เขียนด้วยนะ ตอนแรกที่ทำ Thesis คือมีเรื่องที่อยากทำเยอะมาก ยื่นไปหลายเรื่องแต่ก็ยังไม่เข้าตาอาจารย์ที่ปรึกษา สุดท้ายเลยมาจบที่นิยายเรื่อง อลิซ เป็นนิยายที่อ่านแล้วมันแปลกดีเพราะไม่คิดว่าจะมีใครเอานิยายสดใสมาดัดแปลงซะสยองเลย ซึ่งเราที่ชอบเรื่องความสบองขวัญเลือดสาดอยู่แล้ว เราเลยอยากจะลองทำและใช้เราคิดจะทำคอนเซ็ปท์อาร์ตตั้งแต่ยังไม่เปิดเทอมเลย เป็นงานใหญ่ที่เราไม่เคยได้ทำมาก่อน ก็เลยลองทำมันซะเลย ซึ่งอาจารย์ก็โอเคนะ แต่ติดที่เราทำงานค่อนข้างช้ามากและคิดงานไม่ค่อยจะออก เรื่องฉากนี่ยากสำหรับเราสุด ๆ เราแทบไม่เคยวาดฉากจริง ๆ จัง ๆ เลย ส่วนใหญ่วาดแค่ภาพ perspective ในกระดาษ พอได้ลองมาวาดในไอแพดมันก็มันมือดี แต่ติดที่ว่าเราลงสีฉากไม่เก่งเลย เราเลยเลือกที่จะทำงานถนัดของเราคืองานภาพขาวดำเส้นดินสอ ซึ่งเป็นงานที่เรารักและถนัด เลยเลือกจะทำแนวนี้ เพราะส่วนใหญ่คอนเซ็ปท์อาร์ตมักจะมีแต่ภาพสีสวยงาม เราเลยอยากลองทำในแบบที่เราถนัดบ้าง แต่ก็นั่นแหละงานใหญ่มาก เราดันชอบมาทำใกล้เดดไลน์ตลอด มีความคิดจะดรอปเรียนหลายครั้วแล้วด้วย แต่ก็ต้องขอบคุณตัวเองและเพื่อนนะที่ช่วยดึงให้กลับมาทำงานจนสำเร็จ ยังไงก็ขอบคุณคนที่เข้ามาอ่านด้วยนะคะ ขอบคุณจากใจ

CONTENTS

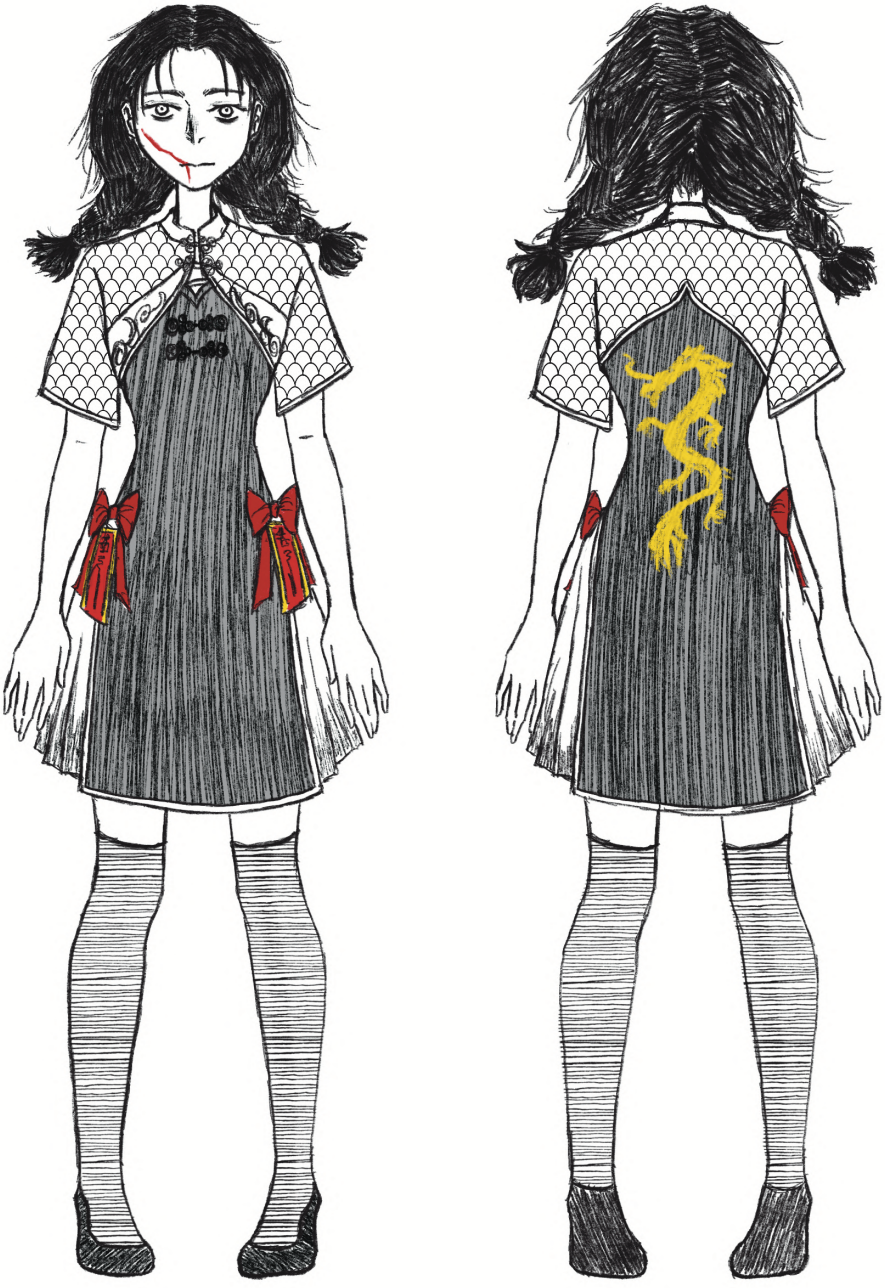
SECTION 1 : MAIN CHARACTER 11
SECTION 2 : THE CITY RULER 21
SECTION 3 : WORLD 43
SECTION 4 : ARTWORK 51
PROCESS : SKETCH & DESIGN 57

SECTION 1

MAIN CHARACTER

ALICE (อลิซ)

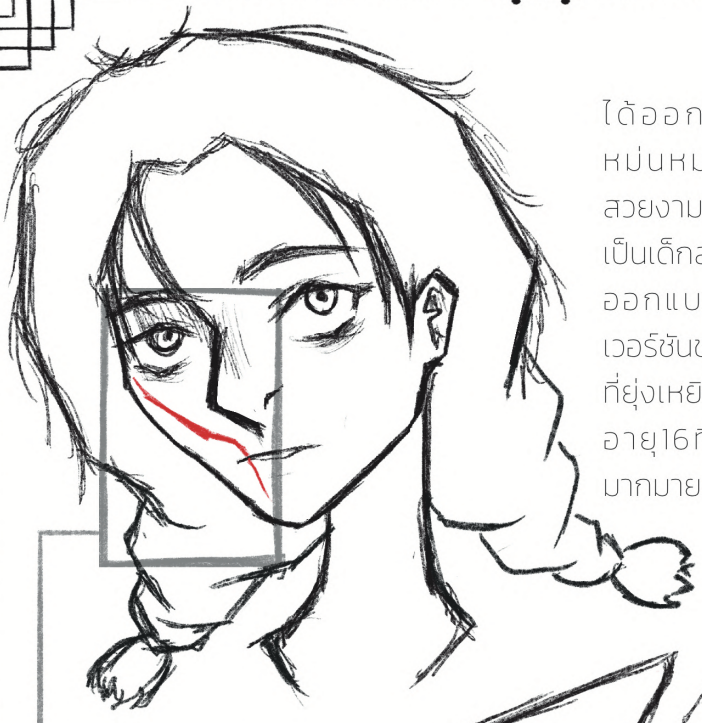
เด็กสาวผู้ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นบ้า เพียงเพราะเธอเอาแต่พูดถึงเจ้ากระต่ายขาว เธอเลยถูกส่งเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวช ซึ่งเธอต้องเอาชีวิตรอดจากคนหลายประเภท และเธอยังได้พบเพื่อนที่ชื่อว่า "แฮชเชอร์" และเธอยังมีพลังที่ปกปิดเอาไว้ซึ่งเธอก็ยังไม่รู้ตัวเองว่ามีพลังพิเศษ

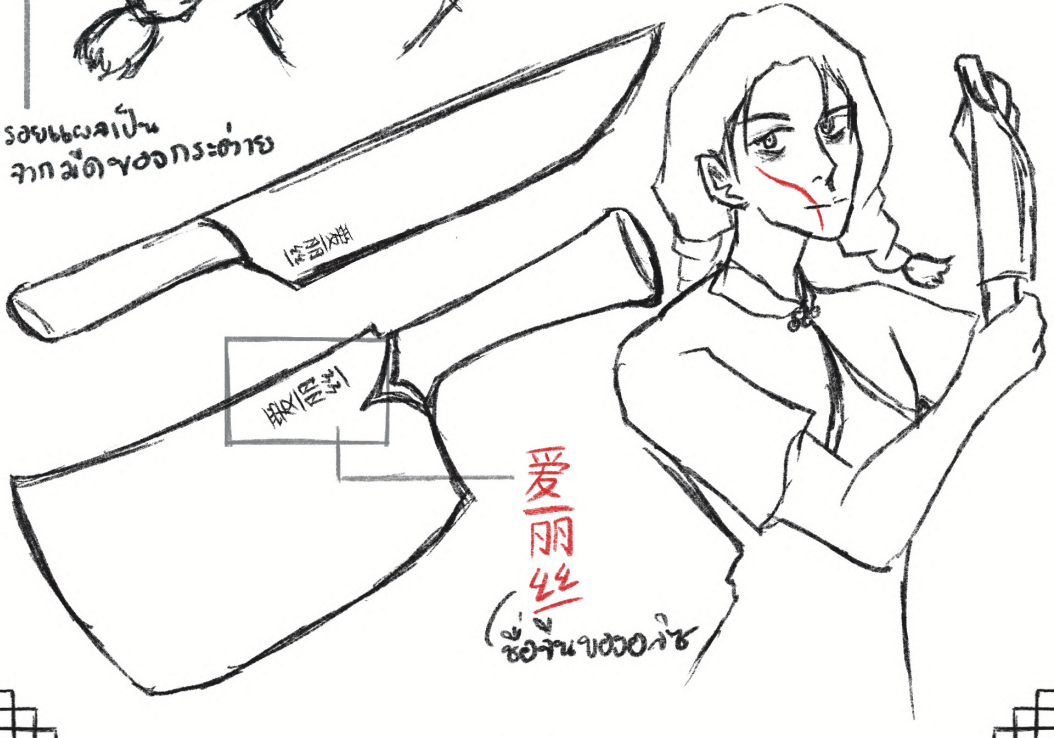


อลิซ

ได้ออกแบบให้ตัวละครดูมีความหม่นหมอง มืดมนตัดกับใบหน้าที่สวยงาม ซึ่งอลิซในตามหลักแล้วเธอจะเป็นเด็กสาวเพ้อฝัน คิดบวก แต่ในการออกแบบนี้ ได้ทำการสลับให้อยู่ในเวอร์ชันของผู้ที่มีอาการทางจิต มีสภาพที่ยุ่งเหยิงดูไม่ค่อยได้ และเป็นเด็กสาวอายุ16ที่ผ่านเรื่องราวที่โหดร้ายมามากมาย

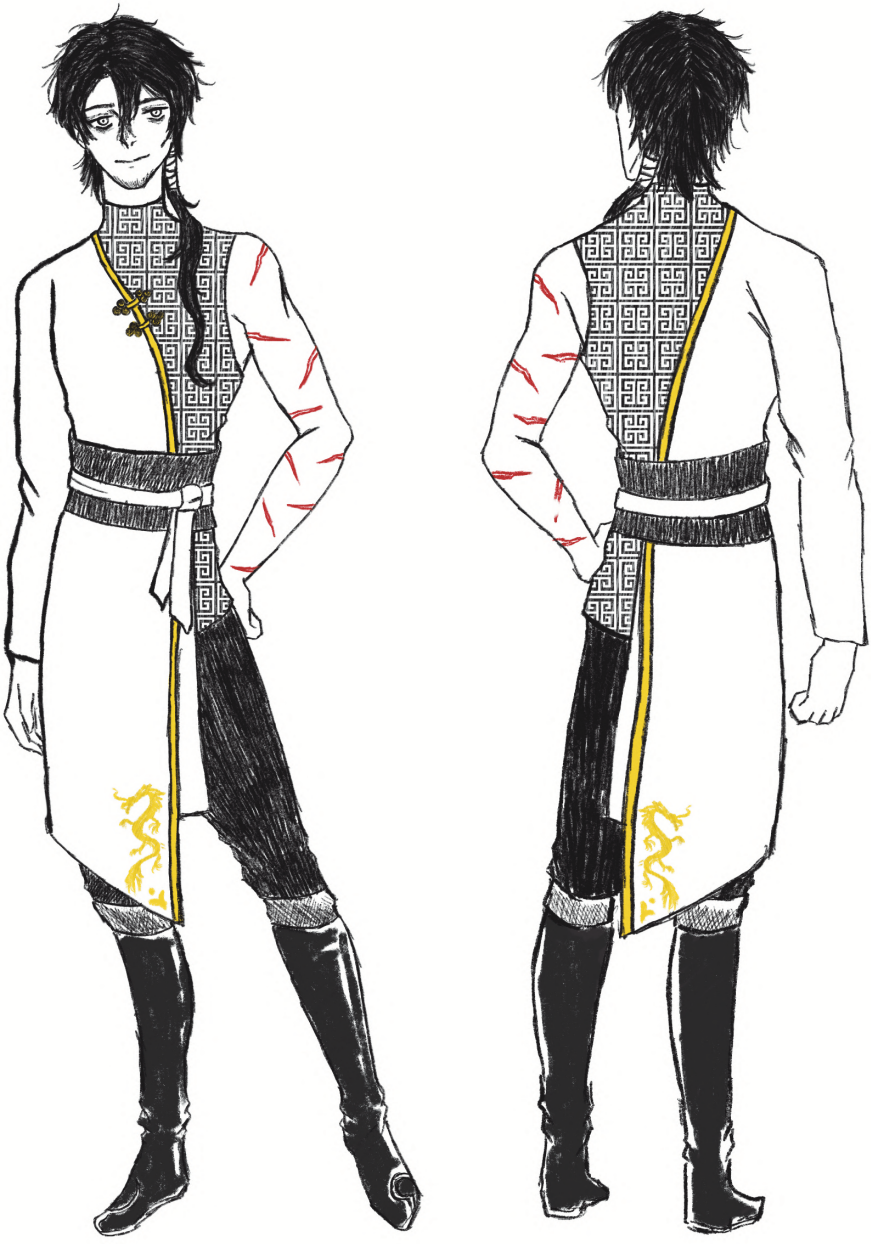
หญิงสาวผู้มีความบ้าในตัวเอง

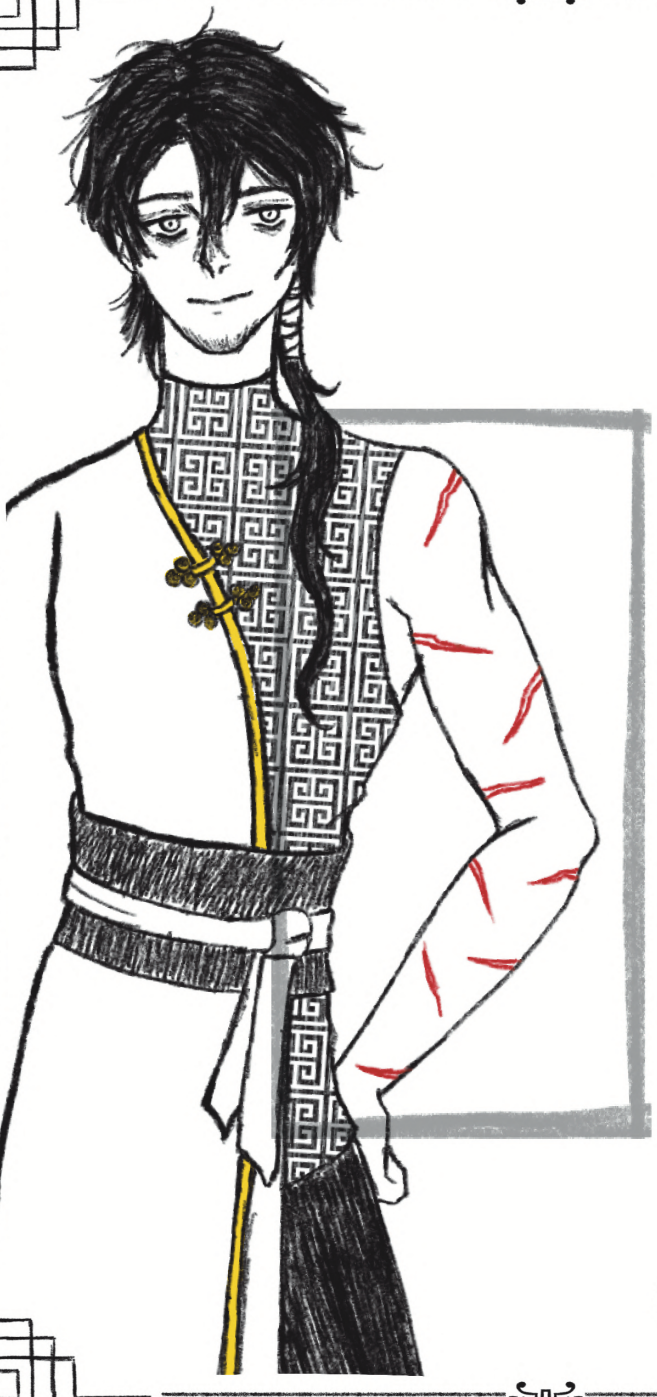




HASCHER (แฮชเชอร์)

แฮชเชอร์ หรือชื่อที่ถูกขนานนามว่าฆาตกรขวาน ถูกส่งมาโรงพยาบาลจิตเวชเพราะฆ่าคนไปนับสิบ ตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลบ้า ทำให้ได้พบกับอลิซ และแฮชเชอร์ยังมีพลังพิเศษบางอย่างในตัว นั่นก็คือเนตรหยั่งรู้อนาคต และเขามีชื่อเล่นอีกชื่อที่คุณยายมักจะเรียกคือ นิโคลัส

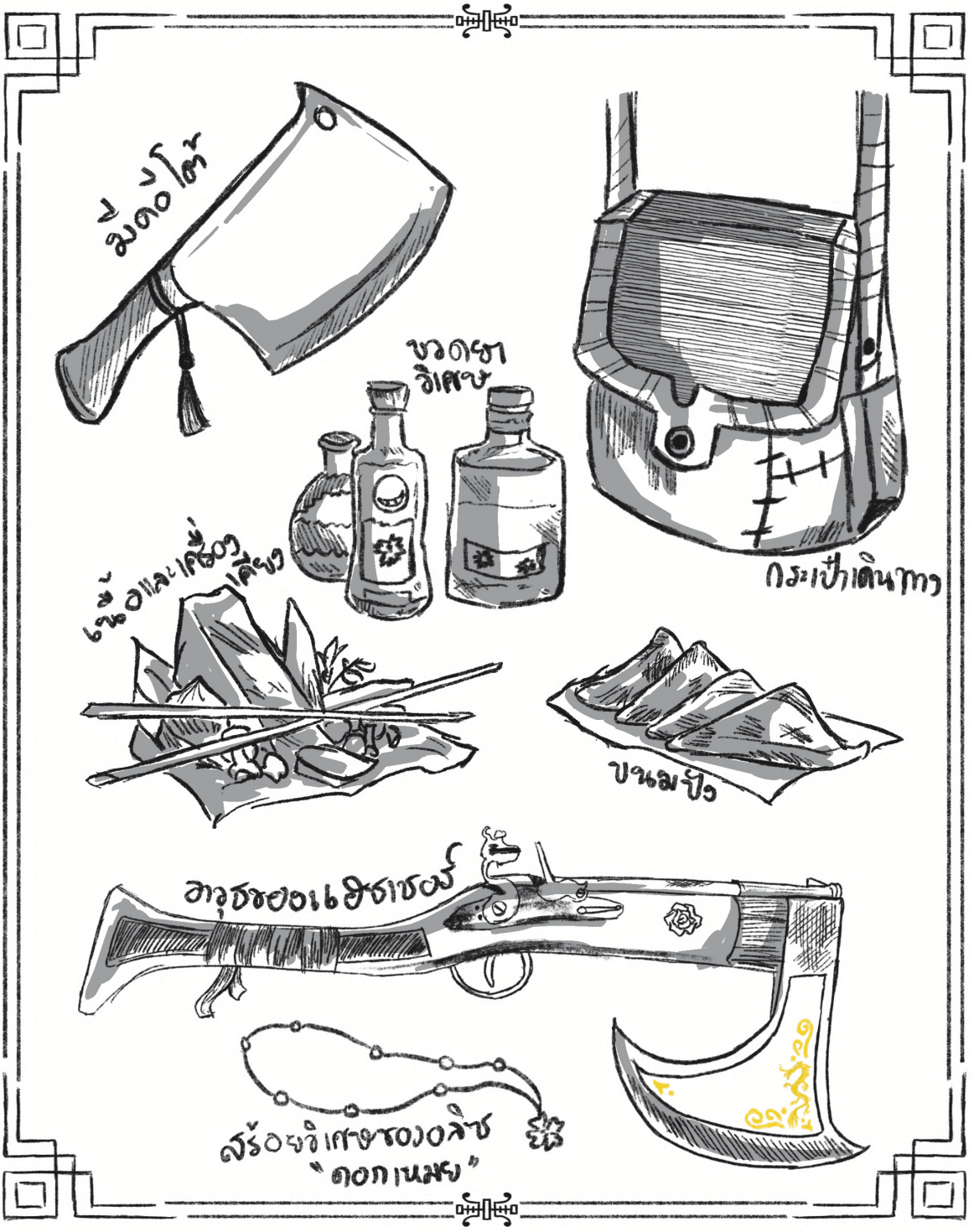




แฮชเชอร์

ตัวละครได้ออกแบบให้ตามเนื้อเรื่องของนวนิยาย ที่บรรยายไว้ว่า เป็นชายหนุ่มอายุราว 27 ปี จึงได้ออกแบบให้ดูมีความเป็นผู้ใหญ่ มีวุฒิภาวะ แต่ก็จะมีบางช่วงที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ และมีการเพิ่มเติมรอยแผลเป็นเข้าไป เพื่อสื่อถึงการผ่านอะไรมามากมายอย่างโชกโชน แบบโชกเลือด และได้นำชุดจีนมาดัดแปลงที่เพิ่มเติมด้วยการใส่ลายและสีแต่งเติมเข้าไปเพื่อให้ตัวละครดูมีความโดดเด่นมากขึ้น

ฆาตกรขวานบ้าคลั่ง

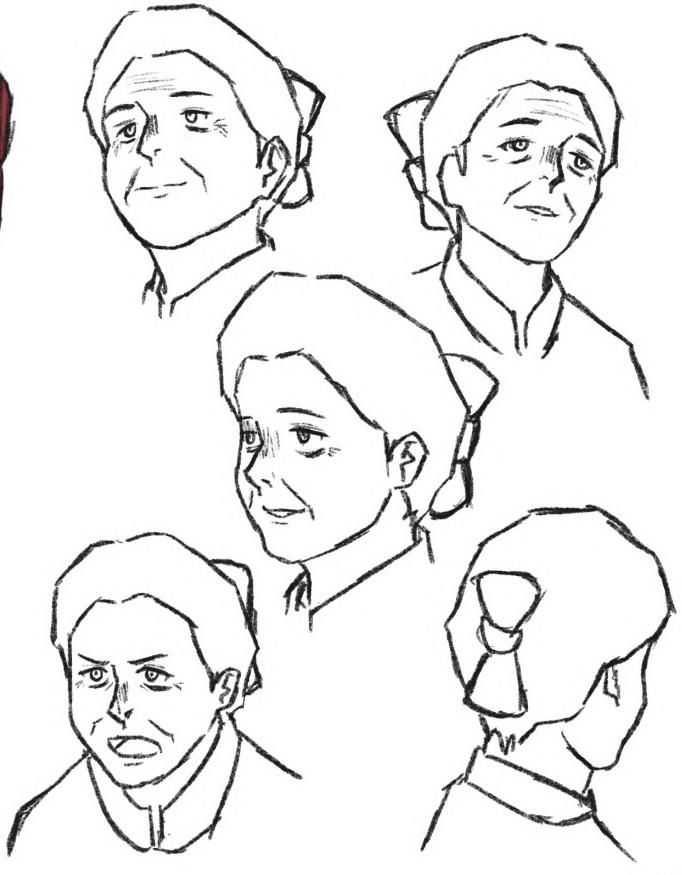

ปืนคาโต้
ขวดยาวิเศษ
กระเป๋าเดินทาง
เนื้อและเครื่องเคียง
ขนมปัง
อาวุธของแฮชชอง
สร้อยวิเศษของอลิซ
"ดอกเหมย"

SECTION 2

THE CITY RULER

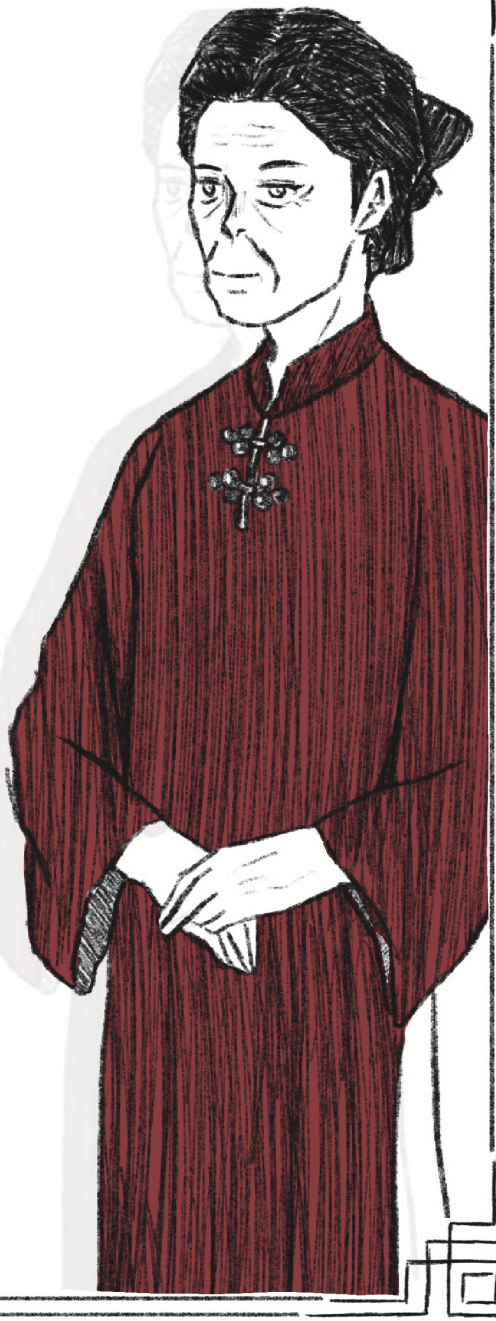
BLAZZ (เบสส์)

คุณยายประจำนครเก่า หรือที่รู้จัก คือยายแท้ ๆ ของแฮชเชอร์ ซึ่งเธอเป็นคนดูแลแฮชเชอร์ตั้งแต่ยังเด็ก และไม่ได้เจอกันอีกตั้งแต่ที่แฮชเชอร์เข้าโรงพยาบาลไป เบสส์เองยังมีความสามารถที่เหมือนกับแฮชเชอร์อีกด้วย



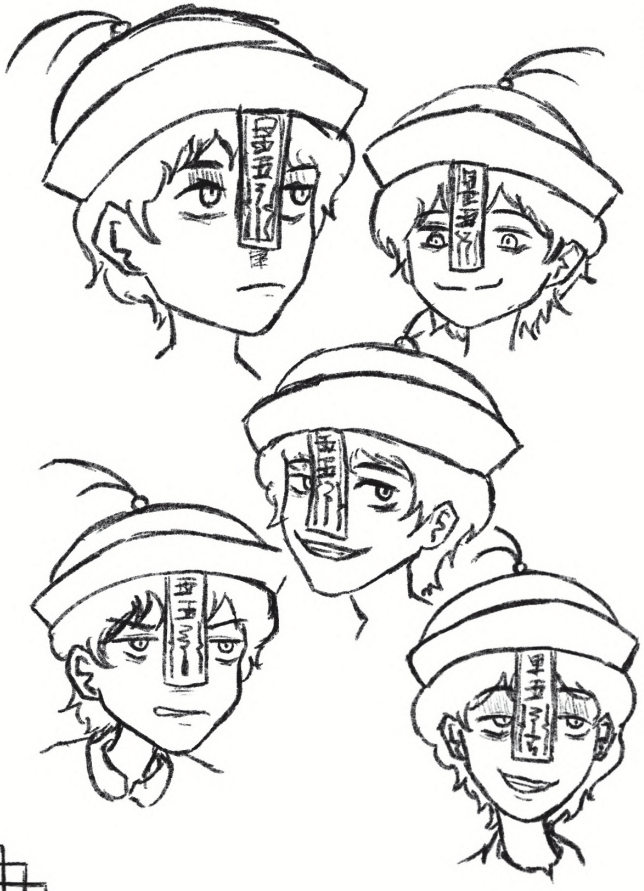
เบสส์

ยายแท้ ๆ ของแฮชเชอร์ ในการออกแบบได้แรงบันดาลมาจากหญิงชราในสมัยก่อนของจีน จะออกแบบให้เน้นความเรียบ แต่ก็จะไม่ออกแบบให้ดูเป็นหญิงชรามากจนเกินไป ในส่วนของทรงผมจะเป็นผมผูกให้เหมือนรูปโบว์ ชุดจะใช้เป็นชุดจีนทั่วไป และนำสีหลักของธีมคือสีแดง มาใส่เป็นสีของตัวเสื้อผ้าและทางชายกระโปรงด้านล่าง จะใช้ลวดลายของนกกระสา ซึ่งการออกแบบจะออกแบบให้เข้ากับนิสัยของตัวละคร ซึ่งเบสส์นั้นเป็นคนใจดี ใจเย็น โอนอ่อนต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ค่อนข้างแย่ได้ มีเหตุผลตามหลักความเป็นจริง ต่างจากหลานของตัวเองที่อารมณ์เย็นชาไม่ยอมใคร ชอบใช้กำลังในการแก้ไขปัญหา



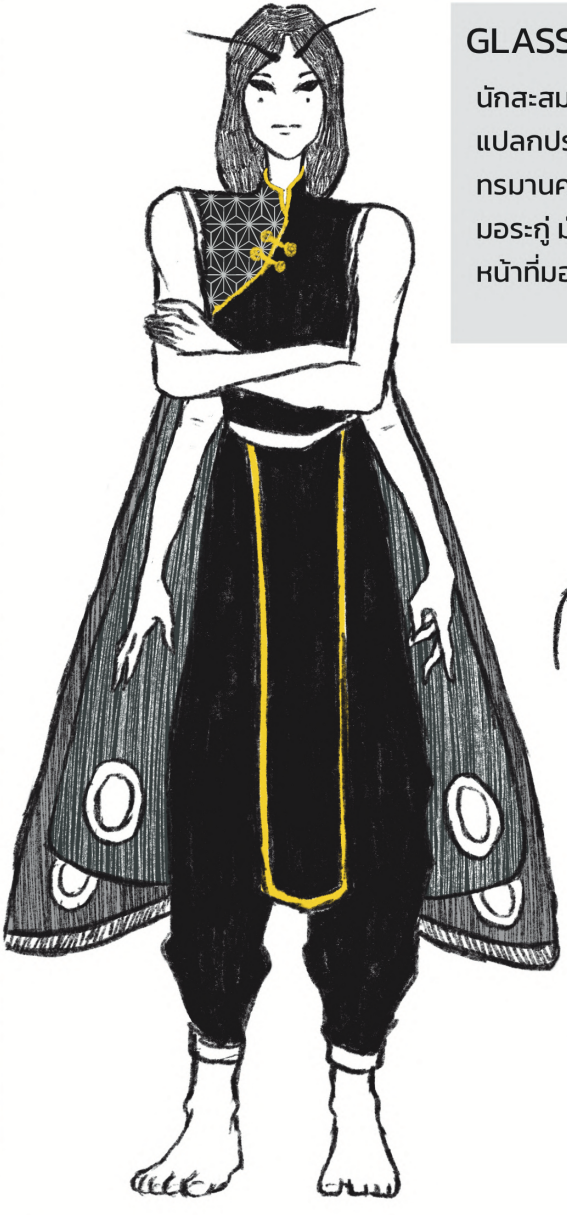
CHESHIRE (เชสเชอร์)

เจ้าของเขาวงกต หรือสั้น ๆ คือแย่งชิงจากคนอื่นมา เป็นคนเจ้าเล่ห์ เหลี่ยมจัด และไม่สนว่าใครจะเป็นใคร แต่สนใจในตัวอลิซมาก ๆ ถึงขั้นแอบเอาของไปให้ตลอด มีพลังในการควบคุมกุหลาบ แต่ในงานออกแบบจะเปลี่ยนเป็นดอกเหมยแทน เพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปท์



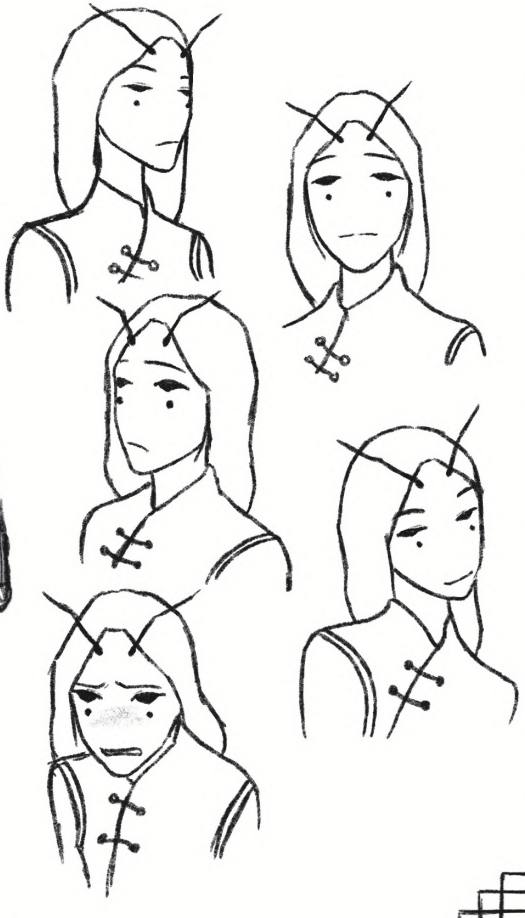
เชสเชียร์

เชสเชียร์ หรือที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปคือ แมวยิ้มปากฉีก ตาโต แต่ในเวอร์ชันที่ได้ออกแบบนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากผีจีนที่มีชื่อว่า เจียงซือ หรือผีกองกอยนรก ซึ่งเป็นความเชื่อของประเทศจีน โดยในความเชื่อนั้น จะเป็นเหมือนการกลับมาเกิดใหม่หรือคืนชีพจากความตายนั่นเอง ที่ได้เลือกนำเจียงซือมาออกแบบใส่ตัวละครที่แปลงมาจากแมวอีกที เพราะอยากที่จะออกแบบให้เข้ากับธีมงานตามกรอบที่ออกแบบ และเจียงซือนั้นมีความน่าสนใจที่สามารถนำมาออกแบบใหม่ เช่น ความเชื่องช้าไม่มีสมอง ก็เปลี่ยนให้มาเป็นความฉลาดและมีเล่ห์เหลี่ยม กลโกง ที่เป็นลักษณะนิสัยของตัวละครนี้อยู่แล้ว และจุดเด่นหลัก ๆ เลยก็จะเป็นยันต์ที่แปะบนหน้าผาก



GLASS WORM (หนอนแก้ว)

นักสะสมตัวยง สะสมทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาด มีนิสัยเย่อหยิ่ง ปากร้าย ชอบทรมานคนอื่นให้สะใจตัวเอง มีของประจำตัวคือมอระกู่ มักจะพ่นควันเพื่อกล่อมประสาทผู้อื่น ทำหน้าที่มอบหญิงสาวให้ชายที่เข้ามาในบ้านของเขา

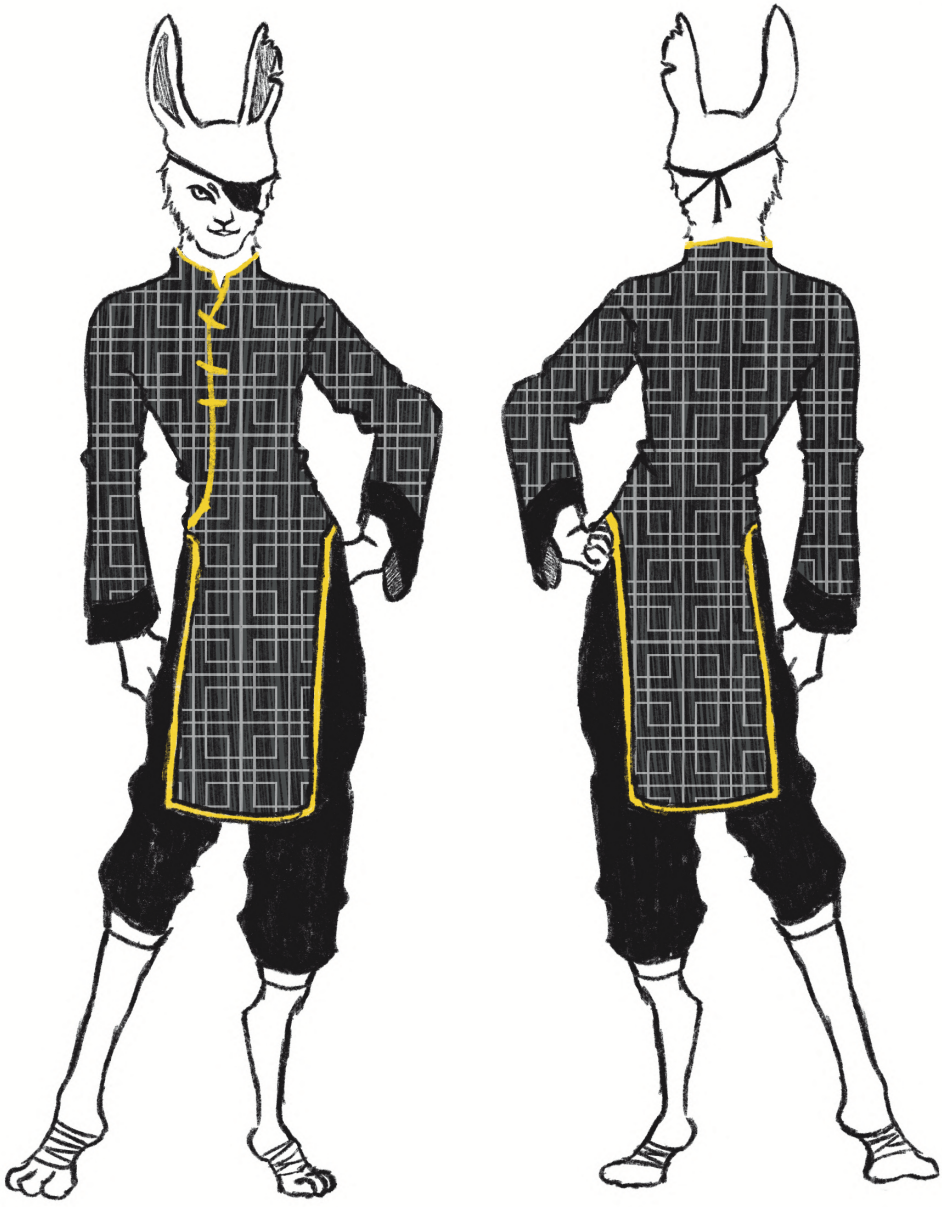


หนอนแก้ว

หนอนแก้วหรือในเวอร์ชันอื่น ๆ ที่เรารู้จักกันดี จะเป็นหนอนตัวอ้วนสีฟ้าที่ชอบสูบมอระกู่ ซึ่งในแบบของนวนิยายจะต่างกันแค่ตัวละครจะอยู่ในรูปร่างของความเป็นมนุษย์ แต่ก็ยังคงมีการใช้มอระกู่เหมือนกัน โดยแรงบันดาลใจในการออกแบบตัวละครนี้จะมาจากผีเสื้อกลางคืน ที่มีลักษณะไม่ค่อยสวยงาม และลวดลายบนปีกไม่ได้มีความงดงามเท่ากับผีเสื้อ ที่นำผีเสื้อกลางคืนมาออกแบบเพราะมันจะใช้ชีวิตกลางคืนและนอนตอนกลางวันเหมือนกับตัวละครตัวนี้ ถึงแม้จะไม่มีความสวยงามเท่ากับผีเสื้อ แต่ได้มีการออกแบบให้ดูสวยสง่าขึ้นมาด้วยการปรับหน้าตาของตัวละครมาจากผีเสื้อกลางคืน ให้ดูมีความสวยงามไม่ต่างไปจากผีเสื้อ

THE RABBIT (กระต่ายขาว)

กระต่ายขาวผู้โกรธแค้นอลิซที่ควักดวงตาของเขาไป พร้อมกับมีดเล่มโปรด มีนิสัยทะนงตน มั่นใจในตัวเองสูง ชอบข่มเหงคนอื่น สุดท้ายตายด้วยเนื้อมือของลูกสมุนตัวเอง



กระต่ายขาว

กระต่ายขาวตามการออกแบบได้แรงบันดาลใจมาจากมนุษย์กระต่าย ที่จะมีลักษณะเดินสองขาได้เหมือนมนุษย์ แต่ยังคงมีรูปลักษณ์ที่เป็นกระต่าย และได้มีการนำความเป็นโจรสลัดเข้ามาประกอบกับการออกแบบเพื่อให้เข้ากับตัวละครที่มีความเจ้าเล่ห์และอีโก้สูงอยู่ในตัว จึงได้หยิบเอาโจรสลัดมาร่วมใช้ในการออกแบบ ซึ่งในประเทศจีนเองก็เคยมีโจรสลัดเหมือนกัน และตัวละครได้ออกแบบให้มีการทำหูให้มีความขาดที่เกิดจากการถูกเฉือนหรือตัดทิ้ง และลูกตาที่ถูกควักออกไปหนึ่งข้าง ก็จะสื่อถึงโจรสลัดได้ดี และจะเลือกใส่เป็นชุดจีนที่ดูหรูหราตามแบบฉบับของกัปตันเรือ

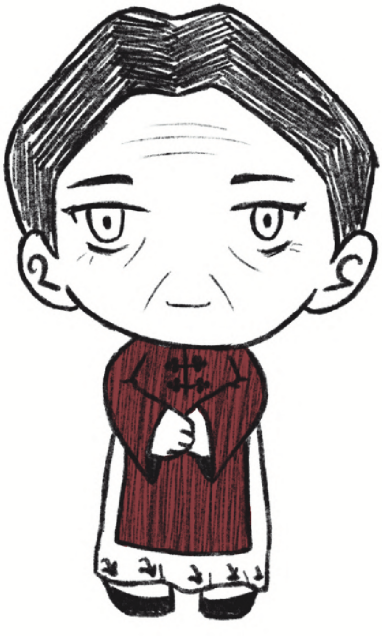
JABBERWOCK (แจ็บเบอร์ว็อก)

ปีศาจที่ถูกขังอยู่ห้องใต้ดินของโรงพยาบาล ถูกปล่อยออกมาโดยพลังของอลิซ และได้ไล่ฆ่าทุกคนที่เห็น มีความสามารถแปลงเป็นใครหรือสัตว์ชนิดใดก็ได้ตามใจอยาก เขาได้ตามล่าอลิซเพียงเพราะคิดว่าเธอมีดาบเสี้ยวจันทร์ที่สามารถปลดผนึกพลังของเขาได้ แต่สุดท้ายก็ถูกอลิซจัดการ

แจ๊บเบอร์ว็อก

บอสตัวสุดท้ายที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเหนียน เป็นปีศาจของจีน โดยตามความเชื่อของประเทศจีนที่เกี่ยวข้องกับวันตรุษจีน ซึ่งเหนียนจะออกมากินผู้คนในหมู่บ้านเป็นอาหาร จึงได้มีการใช้วิธีจัดการ คือการใช้ประทัด และกระดาษสีแดงที่มีลักษณะเหมือนยันต์ในการขับไล่มันออกไป แต่ในการออกแบบจะเลือกใช้เป็นลักษณะของเหนียน เช่น มีเขา เขี้ยวที่โค้งยาว หูแหลม และมีลักษณะคล้ายมังกร ด้วยความที่คล้ายมังกรบวกกับตัวแจ๊บเบอร์ว็อกเองก็เป็นอสุรกายที่มีรูปร่างคล้ายมังกรอยู่แล้ว จึงได้นำในส่วนนี้มาใช้ในการออกแบบ โดยตัวแจ๊บเบอร์วอกนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงร่างได้และไม่มีร่างตายตัว เลยได้ออกแบบให้เข้ากับตัวเนื้อเรื่องของนวนิยายมากที่สุด

CHARACTER
VERSION 02

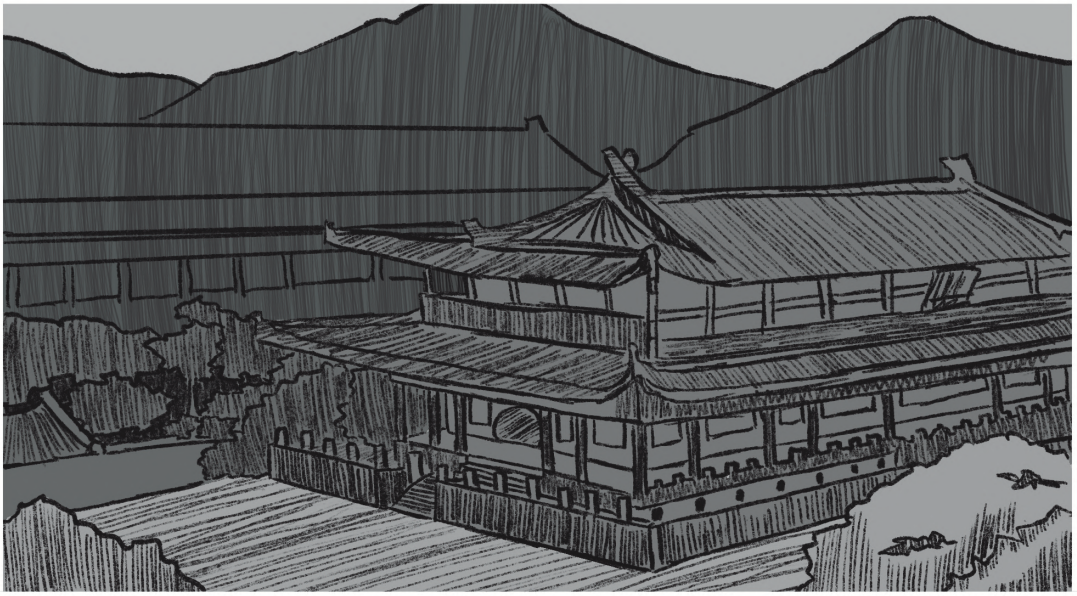


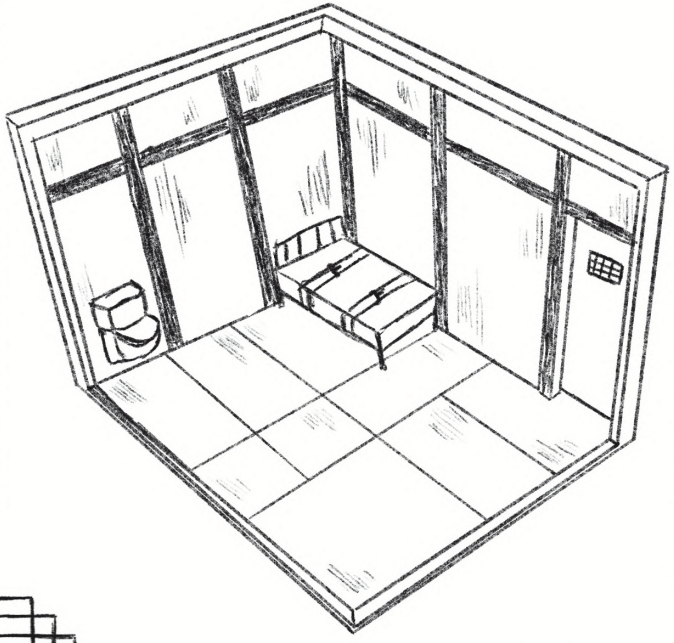
Ghibi Ver.

ในการออกแบบเวอร์ชันนี้ เกิดมาจากความคิดของผู้ออกแบบที่ไม่ได้อยากจะทำภาพที่มีแต่ความดาร์กไปซะอย่างเดียว จึงได้ออกแบบตัวละครให้ออกมาเป็นเวอร์ชันน่ารักให้มีความต่างขึ้นมาบ้าง โดยความเป็นดาร์กอาร์ตนั้นไม่มีความหมายตายตัว จะขึ้นอยู่กับการตีความและความคิดของแต่ละคน

SECTION 3

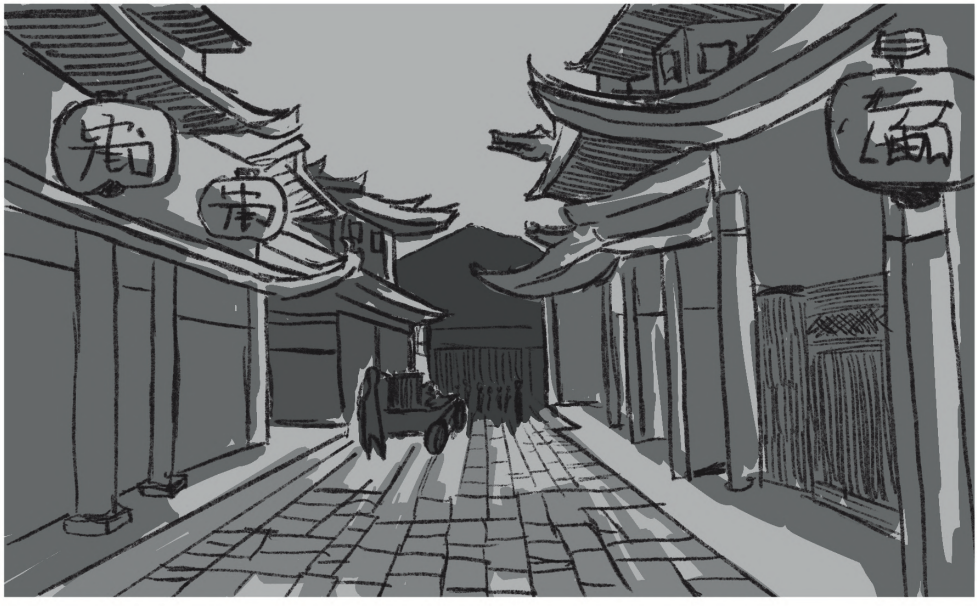
WORLD





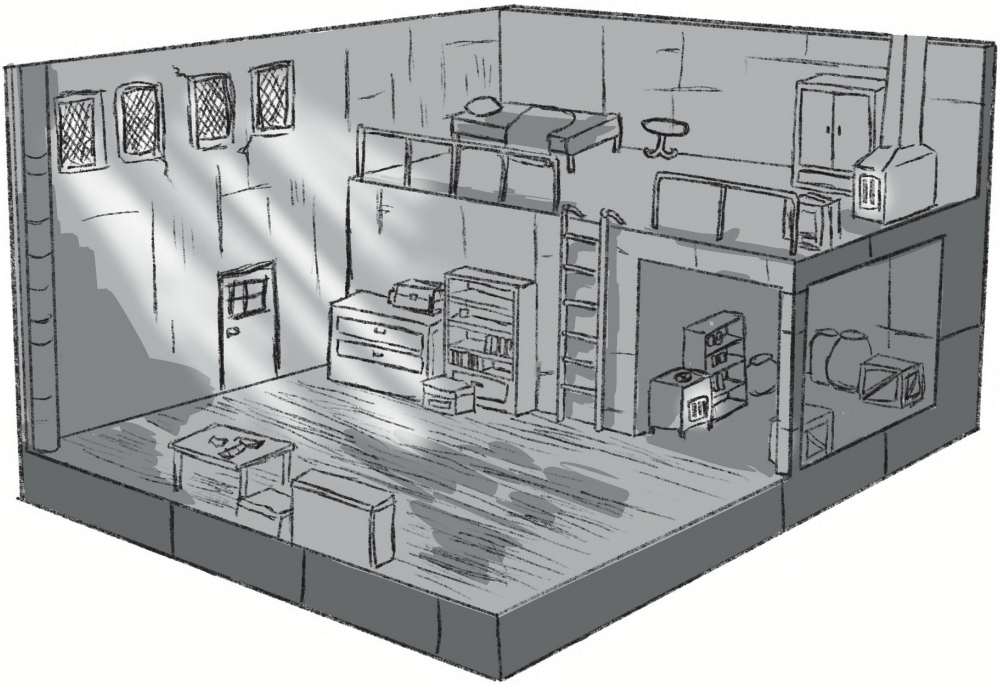
ASYLUM (โรงบาลจิตเวช)

โรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต มีการทดลองต่าง ๆ สำหรับผู้ป่วยขั้นรุนแรง ทำให้บางคนถึงขั้นเป็นบ้า ก้าวร้าว ทำร้ายหมอและผู้คุม ถือว่าเป็นคุกอีกที่นึงเลยก็ว่าได้ ซึ่งอลิซและแฮซเชอร์เองก็ถูกจับไปทดลองต่าง ๆ นา ๆ จนกินอะไรไม่ได้ไปหลายวัน มีอาการหลอน แต่ทั้งคู่ก็สามารถหลบหนีออกมาได้ จากเหตุการณ์โกลาหล ไฟไหม้โรงพยาบาล



OLD CITY (นครเก่า)

สถานที่ เมือง และผู้คนที่ไม่ต่างอะไรจากสลัม แต่ดีกว่ามีการค้าขายมากมาย ผู้คนมักจะพลุ่งพล่านกันในตอนกลางคืน โดนเฉพาะย่านเริงรมย์ ให้ชายหนุ่มเข้าไปดื่มด่ำกับความงามของหญิงสาวไม่เว้นแต่ละวัน และที่นี่ก็ยังเป็นที่อยู่ของเบสส์หรือคุณยายของแฮชเชอร์นั่นเอง

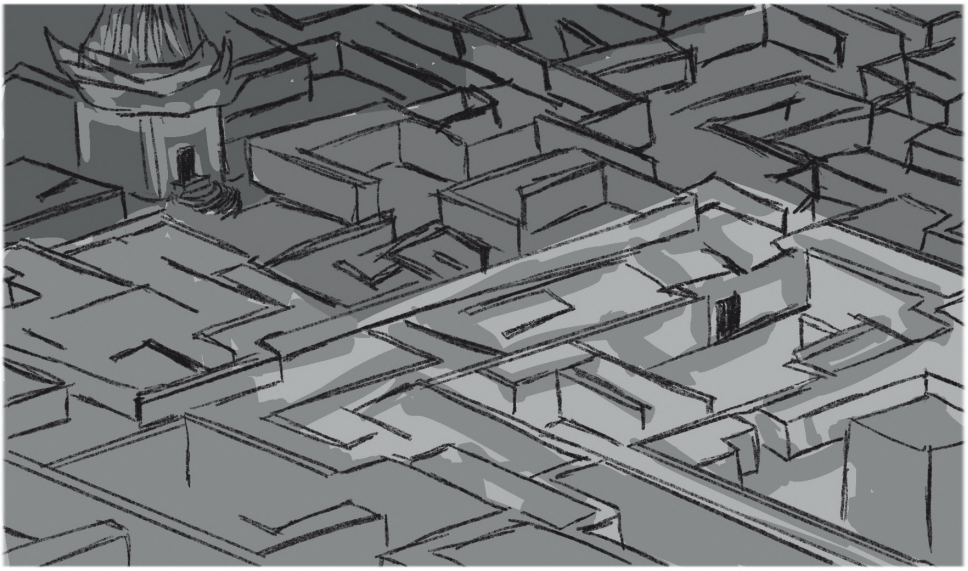


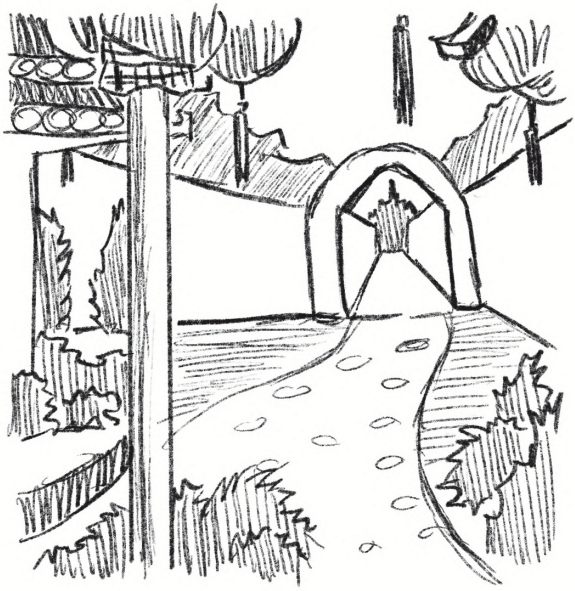
BLAZZ HOUSE (บ้านของเบสส์)

บ้านสุดจะธรรมดาของคุณยายเบสส์ ที่ที่อลิซหมดสติและได้พักรักษาตัวที่นี่ ซึ่งบ้านหลังนี้อยู่ในหลืบของตึก เป็นบ้านที่โกโรโกโส แต่ก็มีความอบอุ่น

LIQOUR STORE (ร้านเหล้า)

สถานที่ที่อลิซและแฮชเชอร์ใช้เป็นที่พักและหลบซ่อนจากแจ็บเบอร์ว็อก แต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เมื่อลูกน้องของวอรัสบุกมาที่นี่เพื่อหาหญิงสาว ซึ่งแฮชเชอร์เป็นคนจัดการด้วยขวานเพียงเล่มเดียว พร้อมกับอลิซที่ใช้ปังตอ ทำให้เกิดเหตุการณ์เลือดสาด แต่ก็เป็นผลดีเพราะพวกเขาได้พักต่อแบบฟรี ๆ



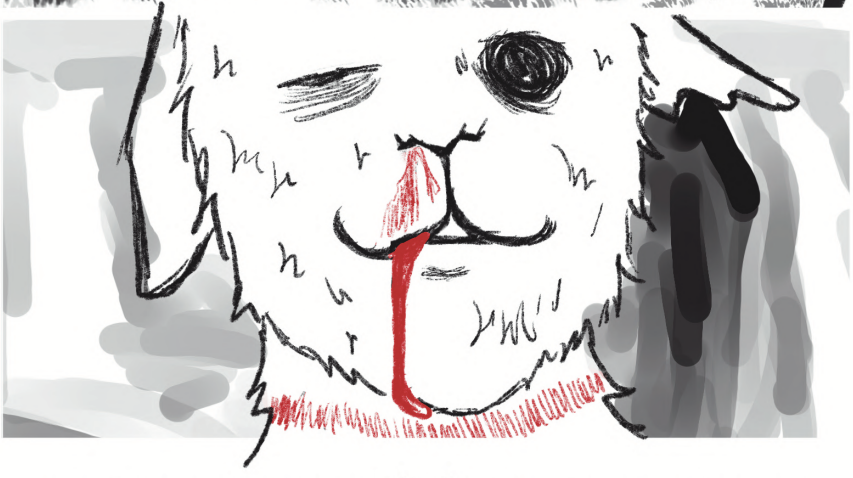


THE MAZE (เขาวงกต)

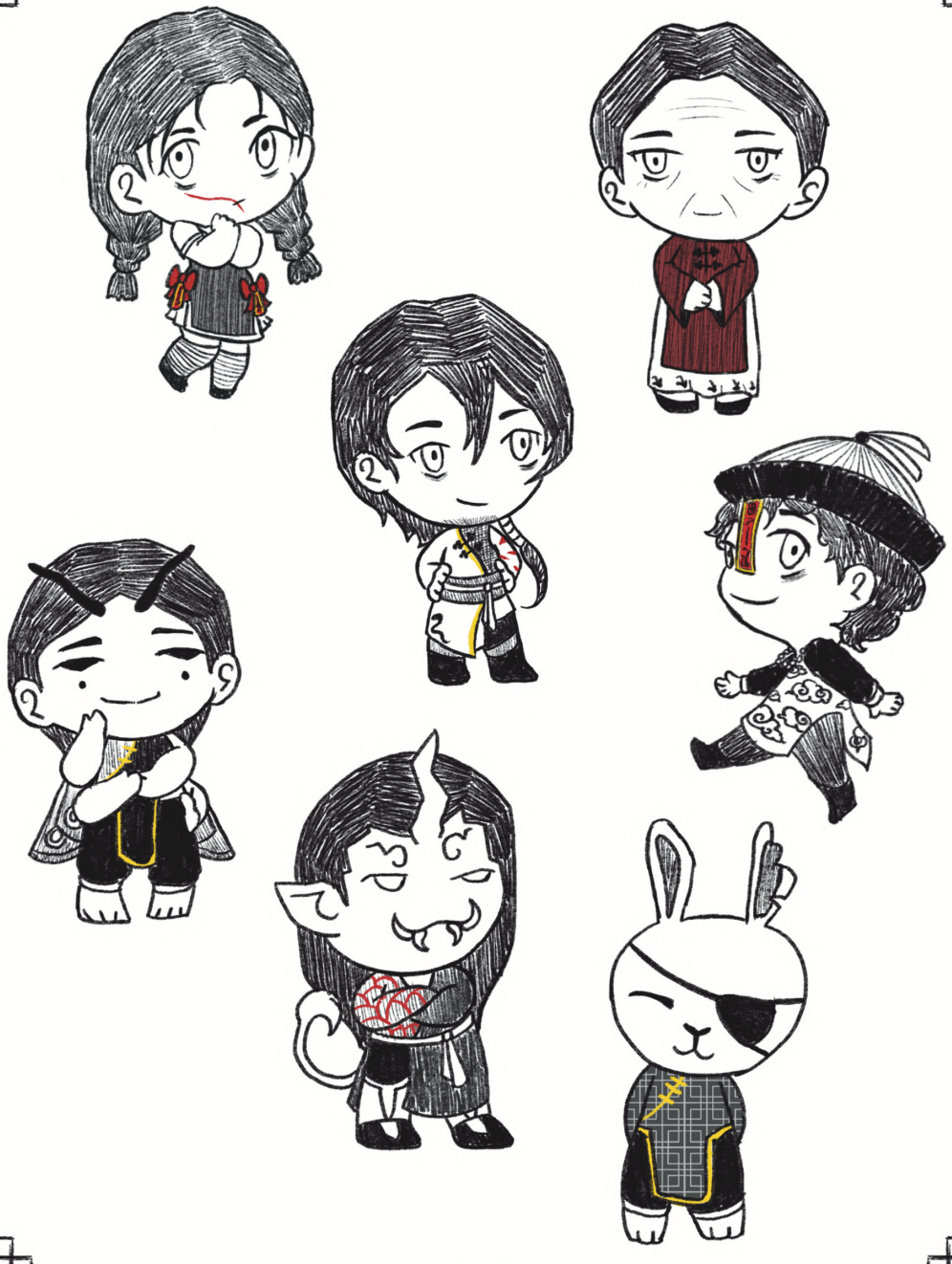
เขาวงกตที่ใครผ่านเข้ามามักไม่รอดออกไปซักราย ยกเว้นแต่เชสเชอร์จะช่วย ซึ่งเชสเชียร์ผู้เป็นเจ้าของหรือแย่งชิงมา มีหรือจะไม่ช่วยอลิซ แน่นอนว่าเขาไม่ช่วย แต่ถ้าหากไม่ช่วยเขาก็คงไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับอลิซมากขึ้น เขาเลยแอบช่วยอลิซอย่างลับ ๆ

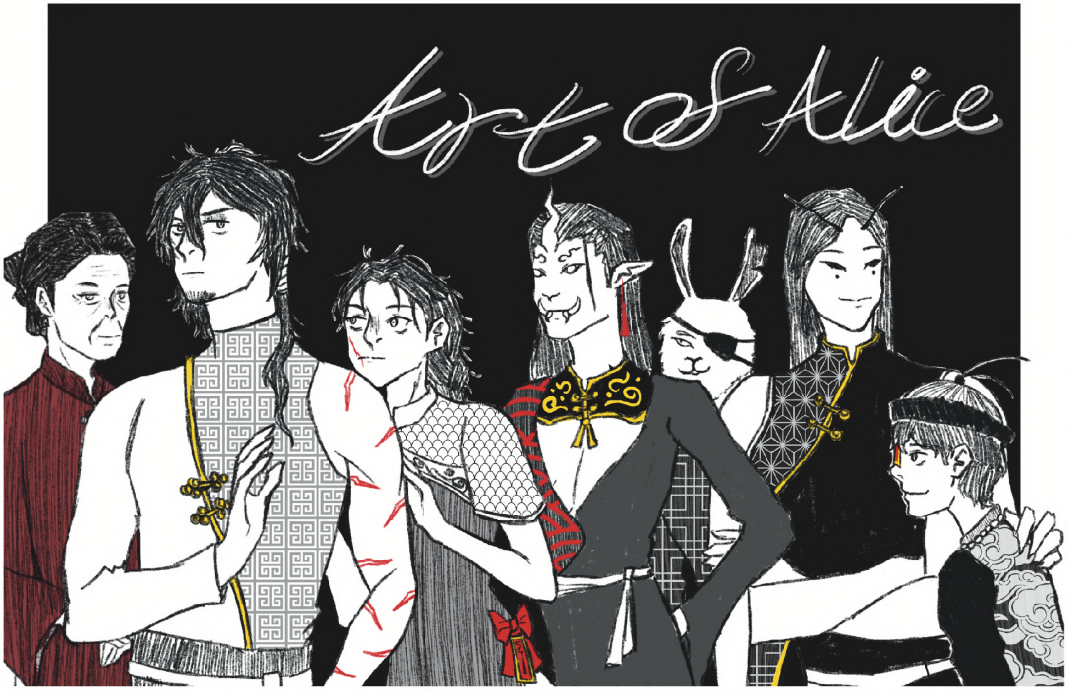
SECTION 4

ARTWORK



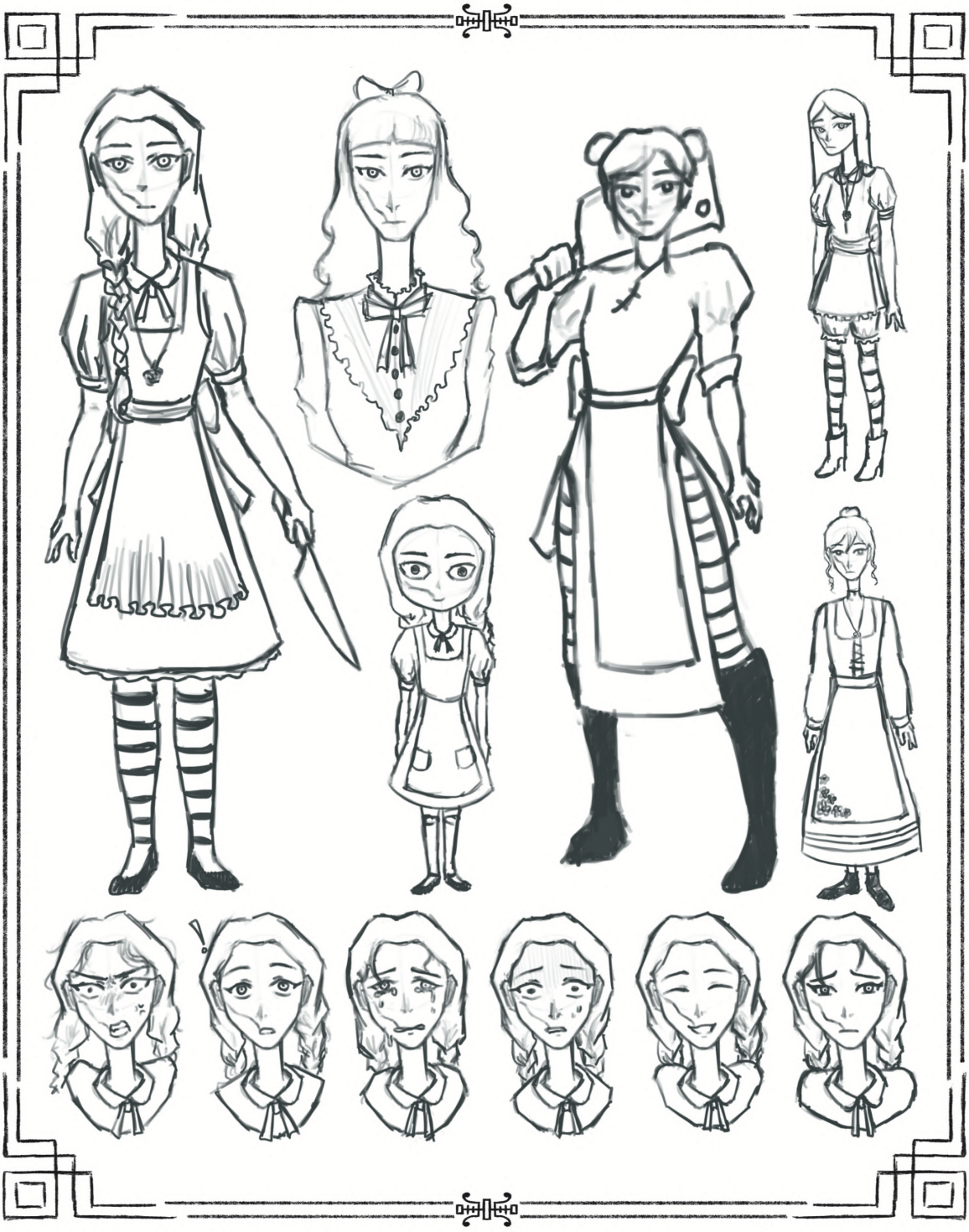
ALICE
HASCHER
BLAZZ
CHESHIRE
GLASSWORM
THERABBIT
JABBERWOCK

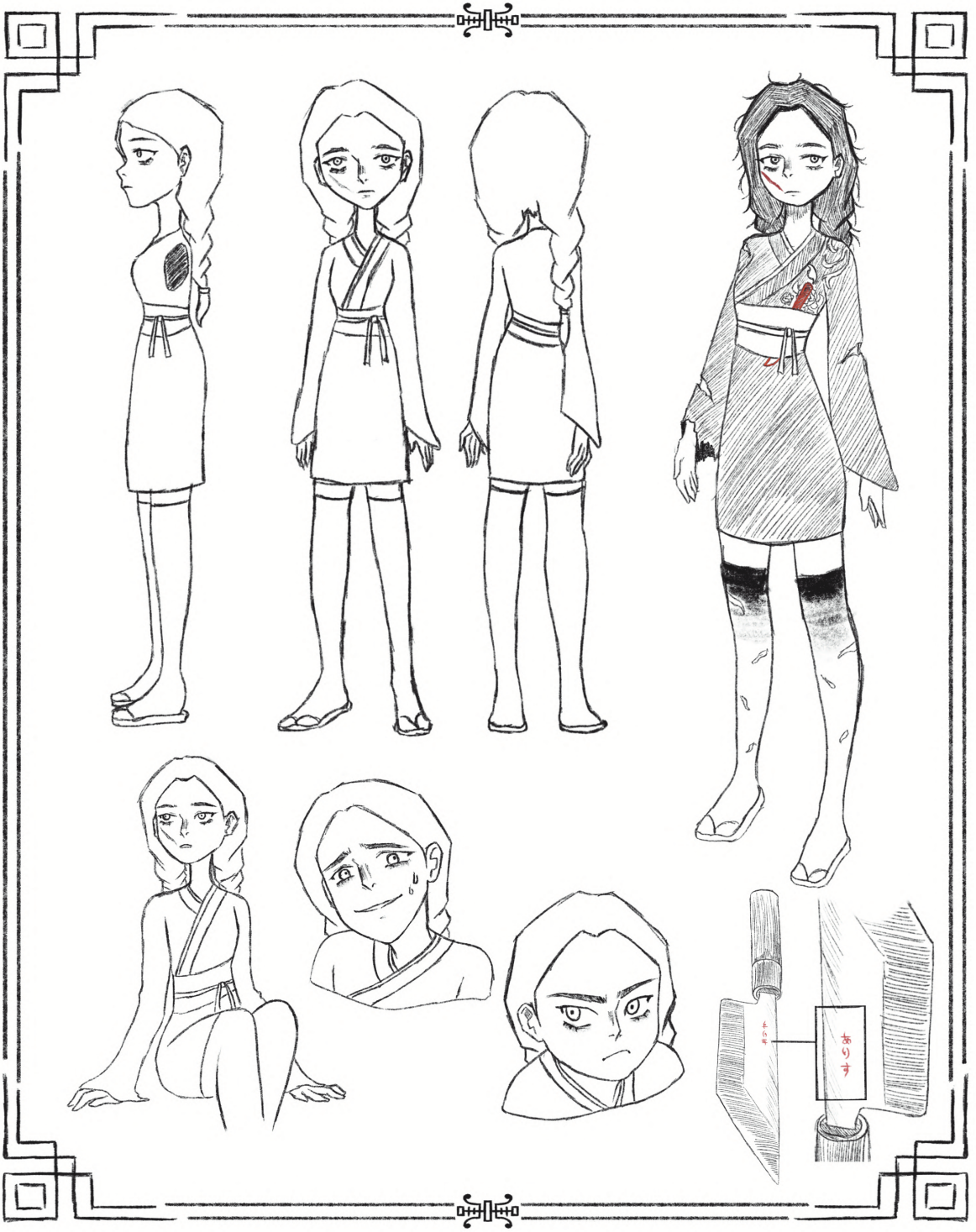


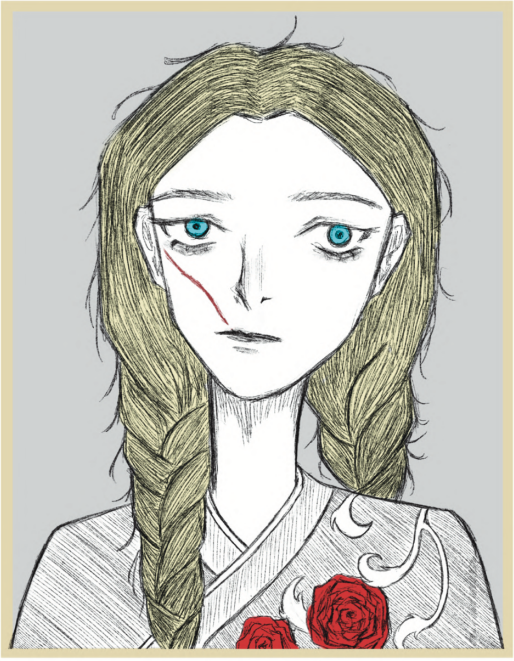

Art of Alice

PROCESS

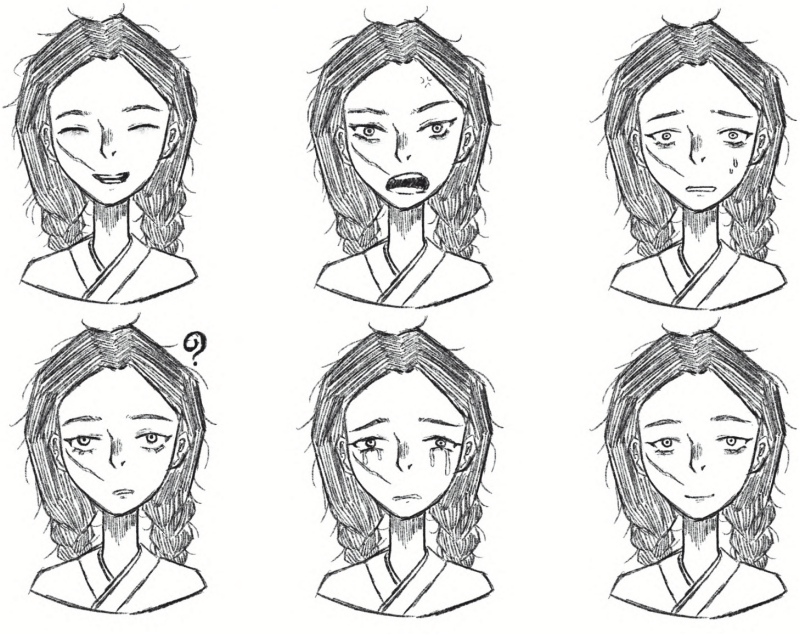
SKETCH & DESIGN

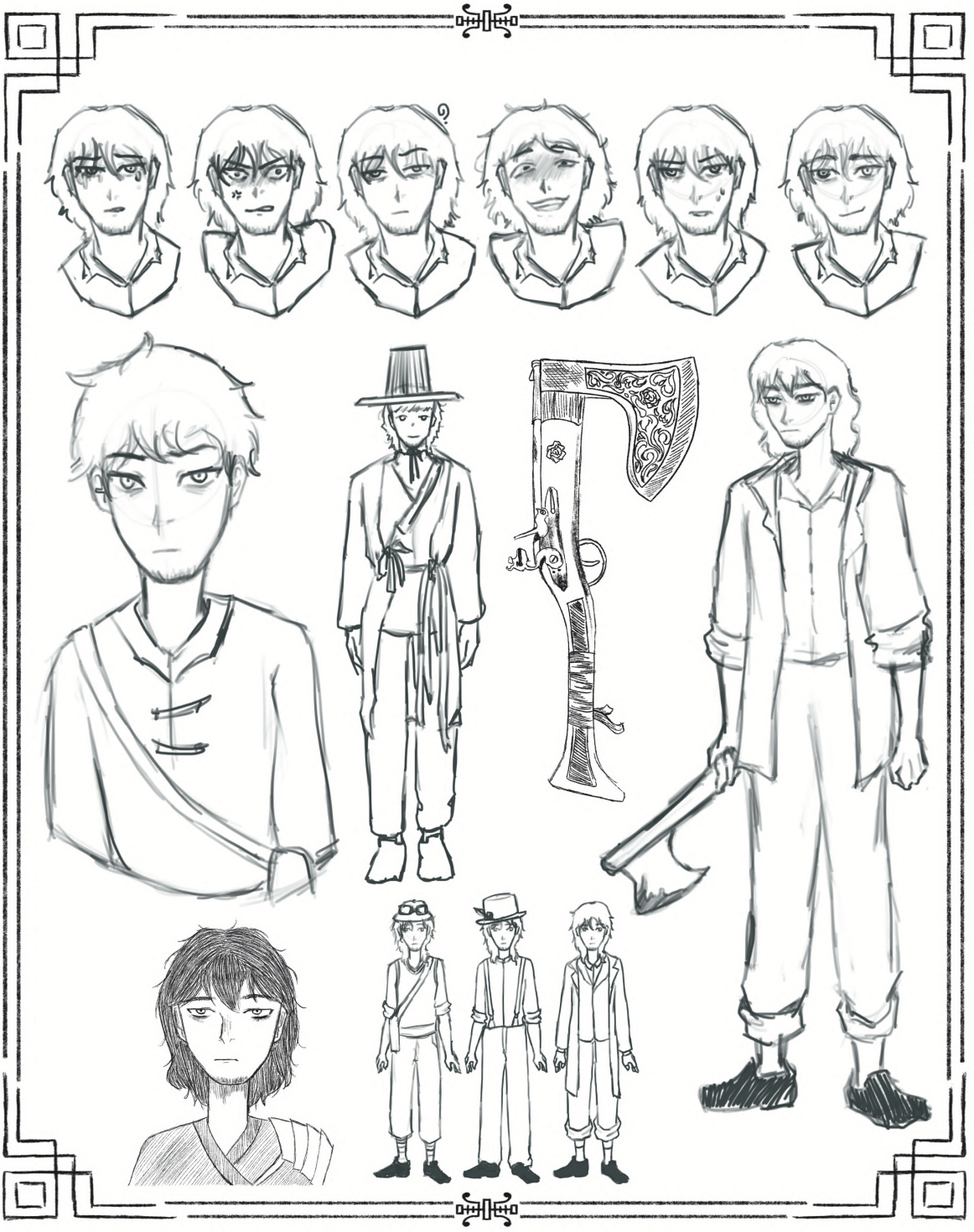


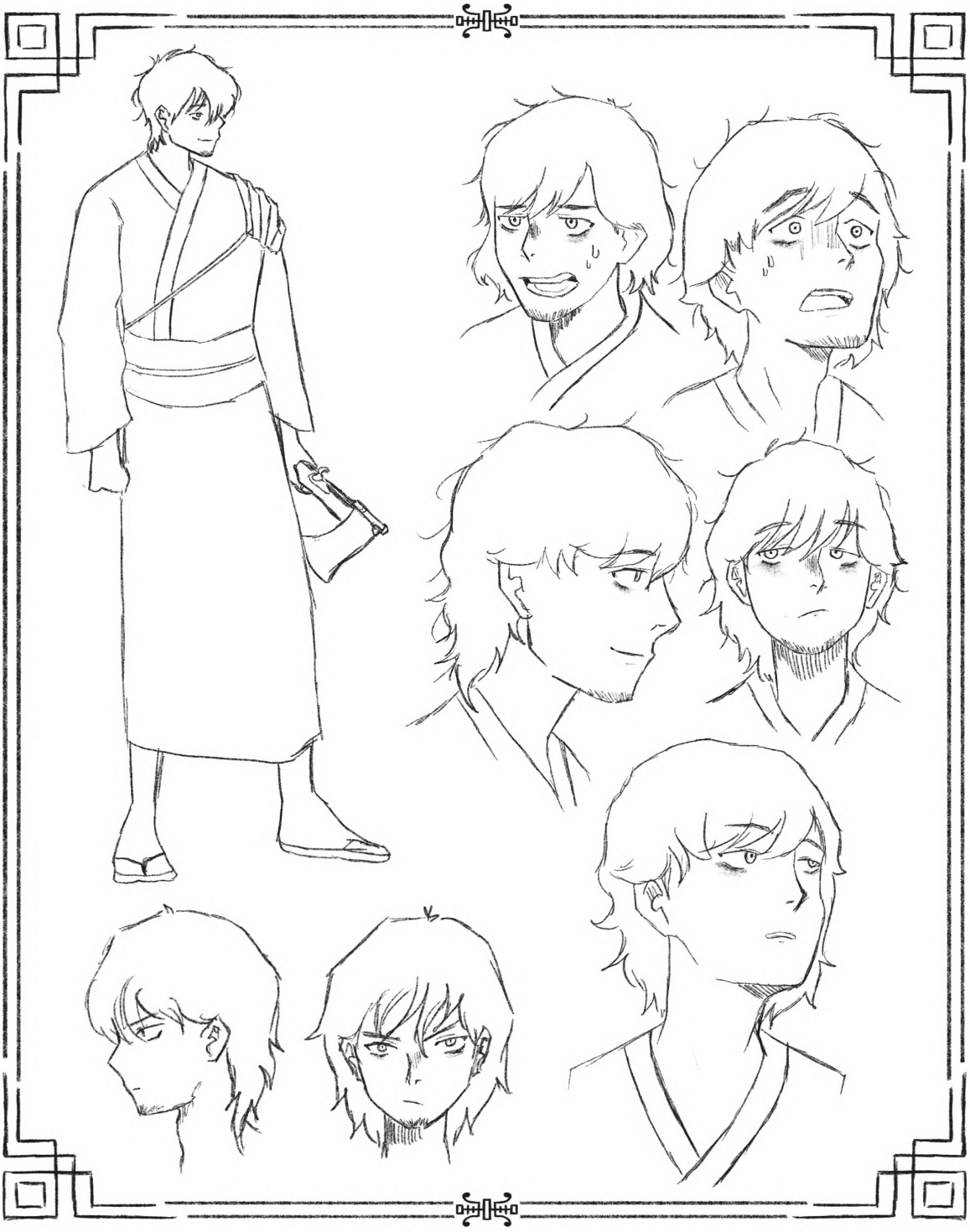

ちりめ
ありす

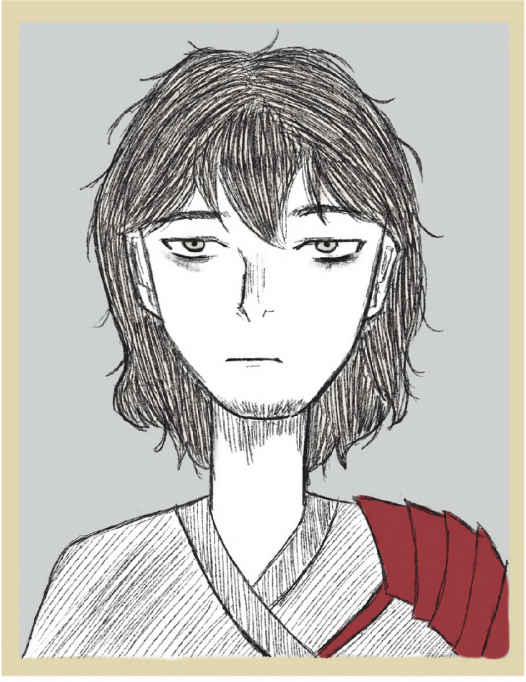


ALICE

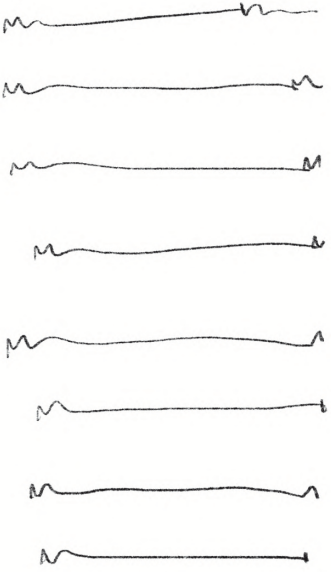


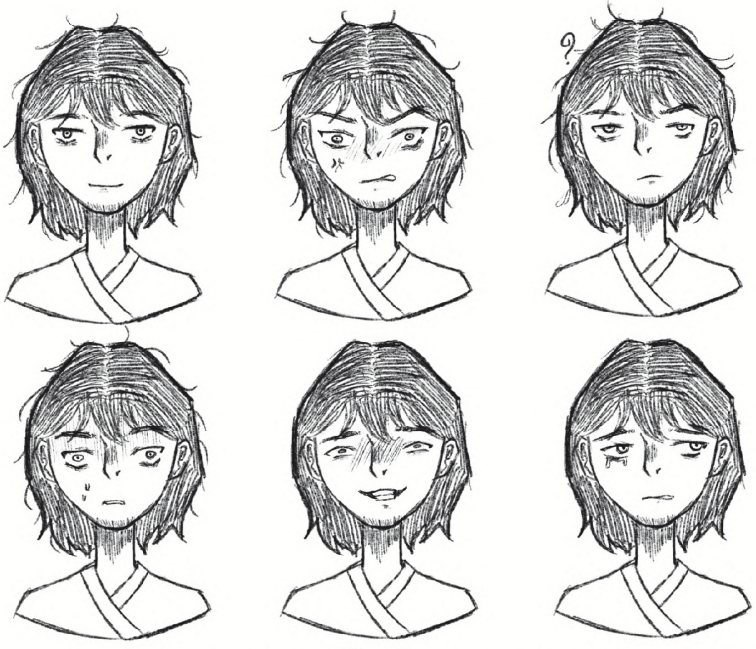


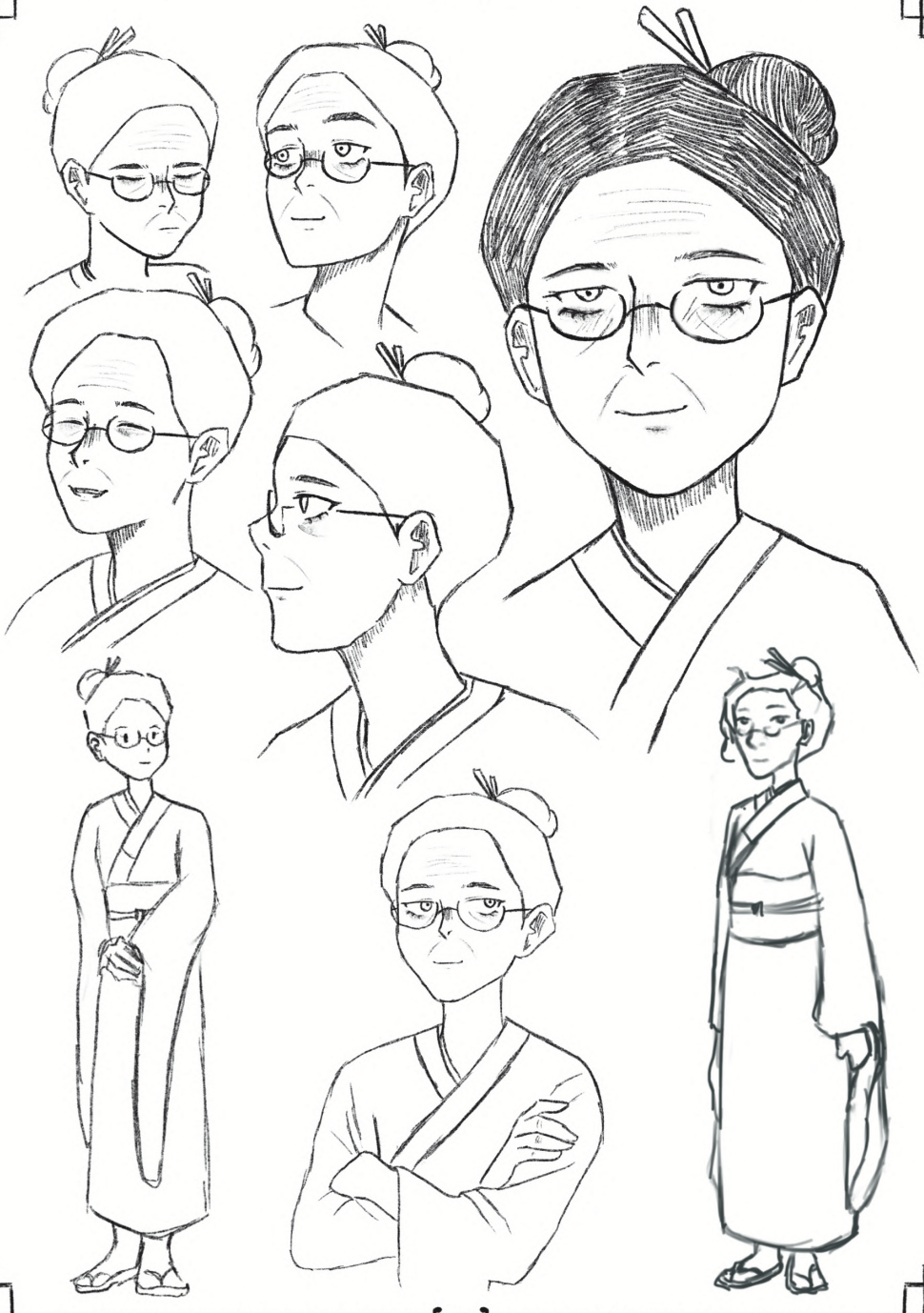


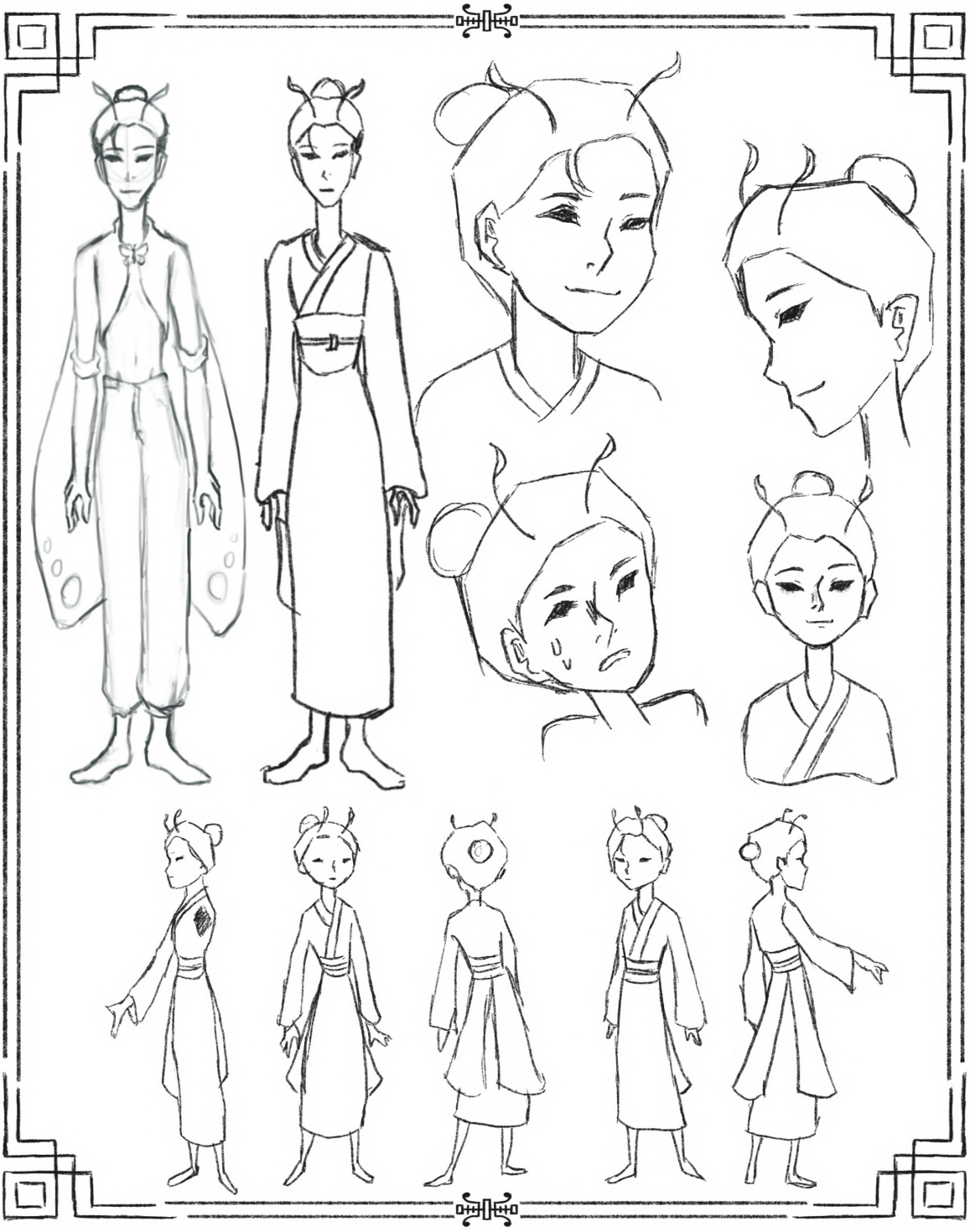


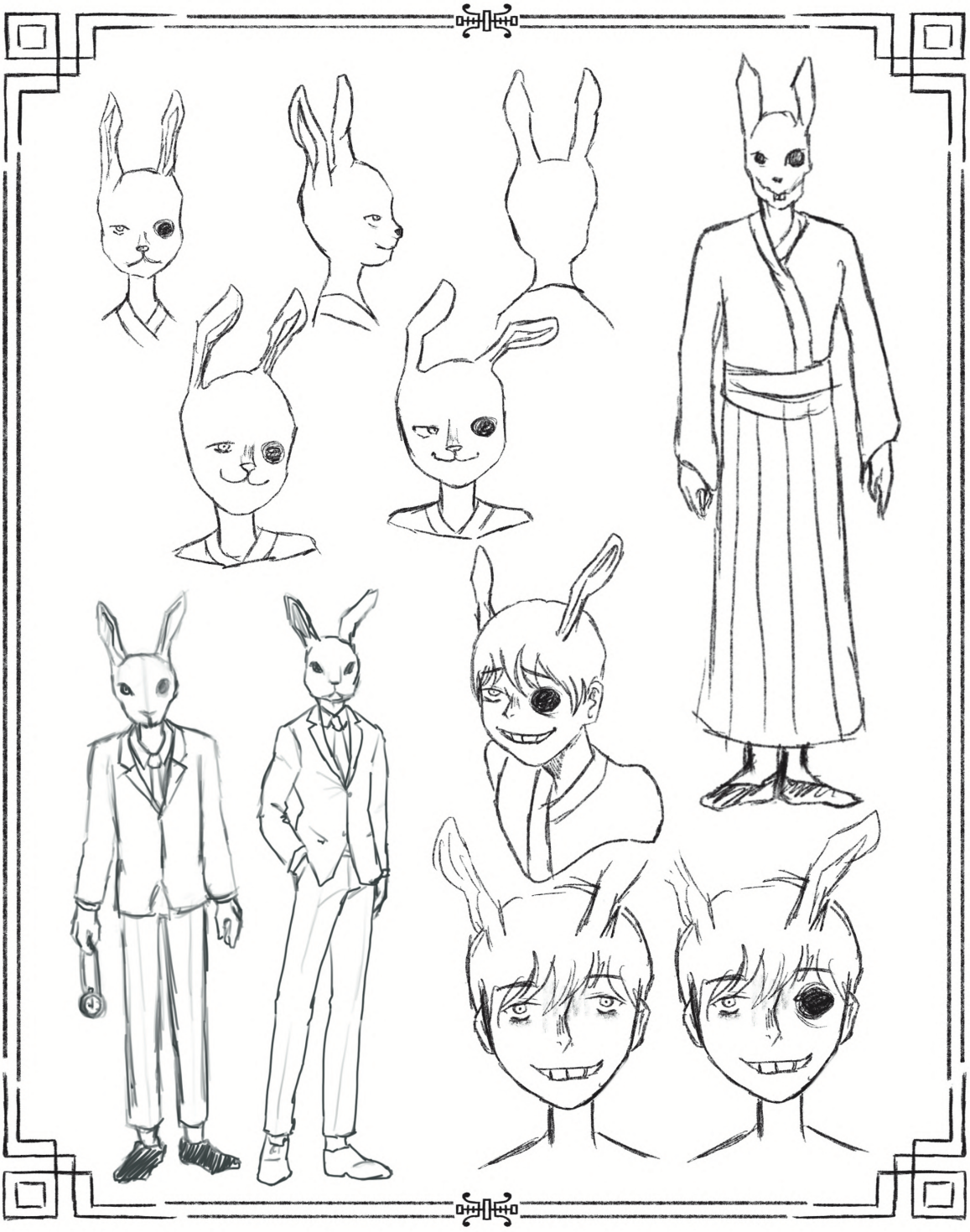
HATCHER

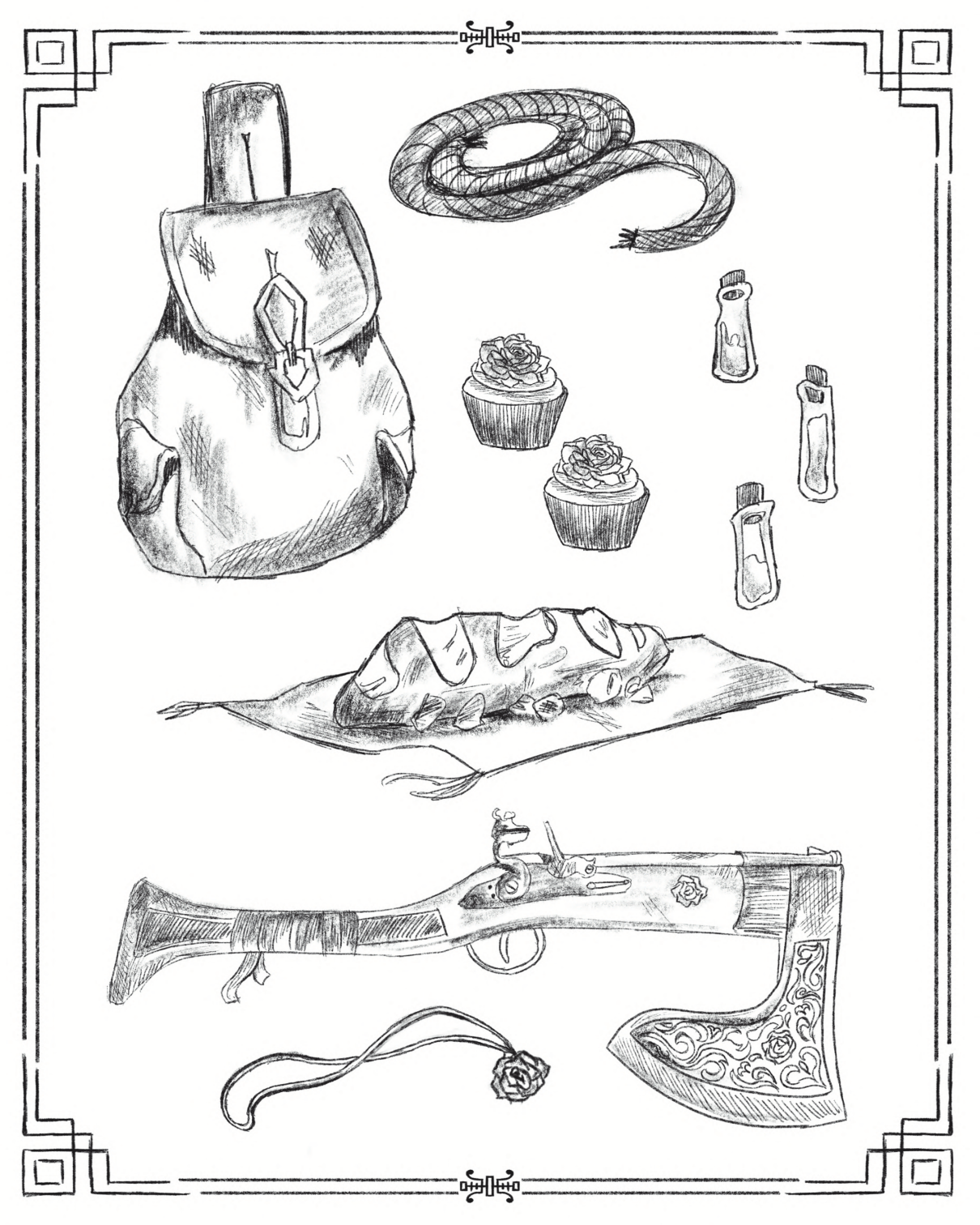


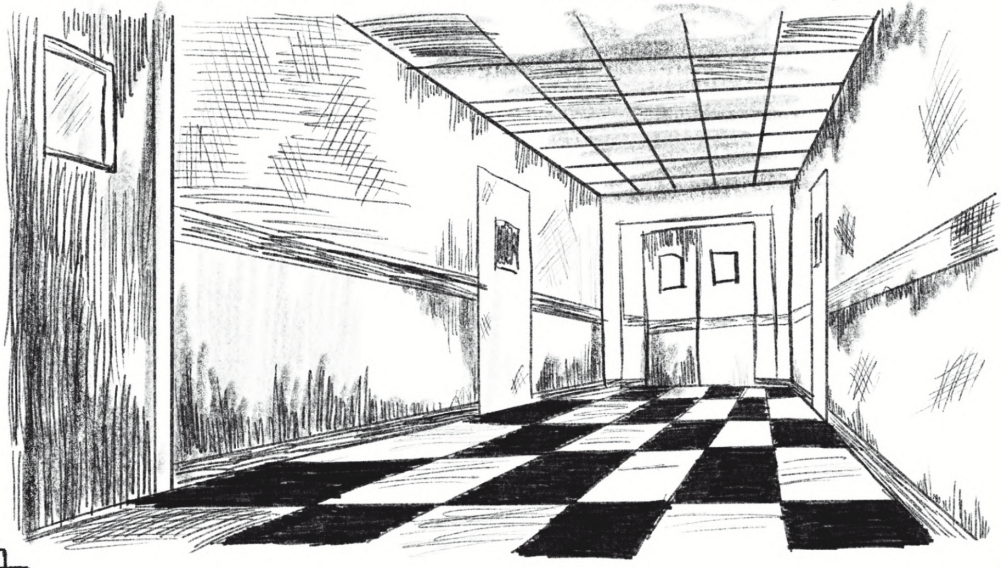


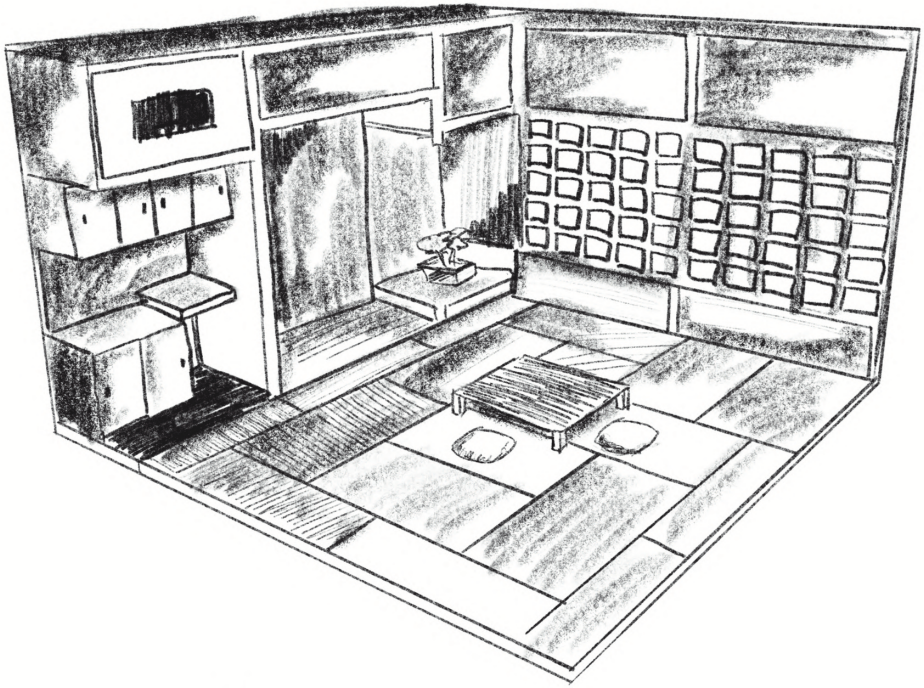


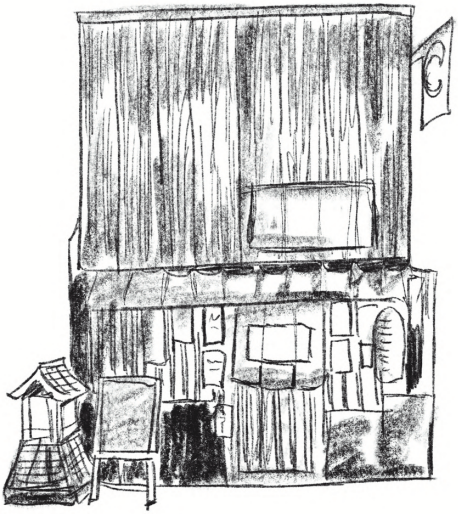


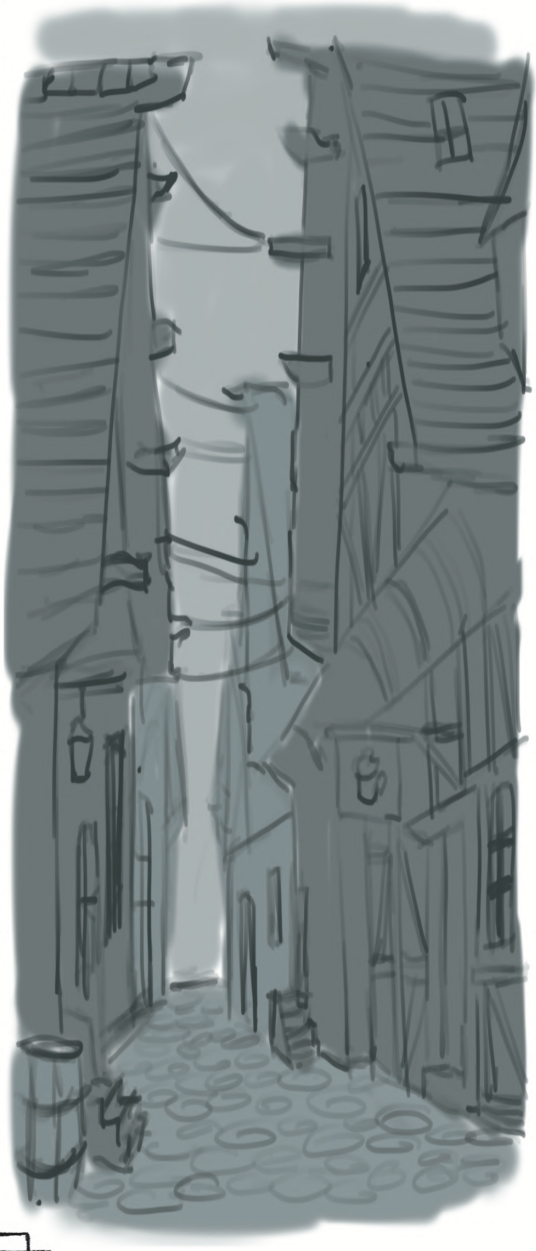


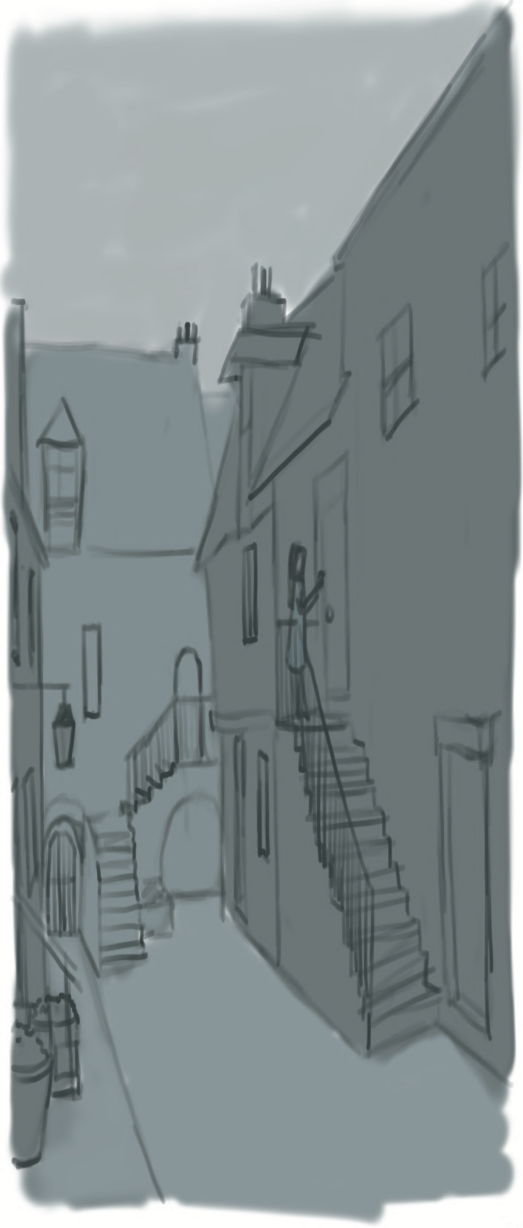












THANK YOU

Facebook	Pundaree Nunthasiriphon HollowDust
Email	pundaree.nu@kkumail.com madarahasol@gmail.com
Tel	081-3212190
IG	pxn.yn___tt